

МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ

ОРДЕНА ЛОМОНОСОВА ЗА ЗАСЛУГИ И БОЛЬШОЙ ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

НОВОСТИ

№ 5-6
2019

Издание региональной общественной организации
«МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА

В. Разгулин. В мастерской. 1995

А. Любавин. Солнечные грезы. 2012

Г. Уваров. Рисующие девочки. 2010

В. Калинин. Из серии "Мастерская". 2000

Очарованные, мы замираем перед произведением искусства, затронувшего струны нашей души, и задаемся вопросом: кем, где и как, какими средствами создается такая красота?

Перед Вами творческая мастерская художника, его рабочее место, пятое измерение, в котором из вполне обычных вещей появляется произведение искусства.

Прежде всего, нужно сказать, что в самой основе будущей картины лежит талант, творческий багаж ее создателя. Долгие годы учебы: в художественной школе, в художественном институте, в творческих мастерских и в каждодневном труде самосовершенствования. Кроме таланта, вдохновения и труда в помощниках у художника - мир его мастерской!

Мастерская художника - это музей, культурное явление. Мастерской называется помещение, которое наполнено произведениями искусства, инвентарем и художественным реквизитом. Здесь из вполне обычных предметов с помощью холста, красок, бумаги, кисти, пряжи, глины или мрамора создается произведение искусства.

Мастерская - это храм. Именно здесь, в уединении, в добровольном заточении, в своем творческом пространстве художник создает произведения искусства в мучительных поисках истины и красоты.

Мастерская - это цех. Здесь создается художественная продукция. Очень важно, чтобы это помещение было высоким и светлым, чтобы освещение было достаточным для работы. Важны и размеры мастерской. Ведь в ней соединяются два процесса, создание работы и ее хранение. Поэтому так же необходимы температурный режим, наличие отопления, качественная проводка и остальные важные для любого жилого и нежилого помещения условия.

Основным рабочим инструментом живописцев является мольберт, скульпторов и графиков — станок, прикладников — текстильный станок или керамический круг, художников - дизайнеров — компьютер. Для работы на пленэре используются этюдники и малые мольберты, которые также должны иметь свой уголок в мастерской.

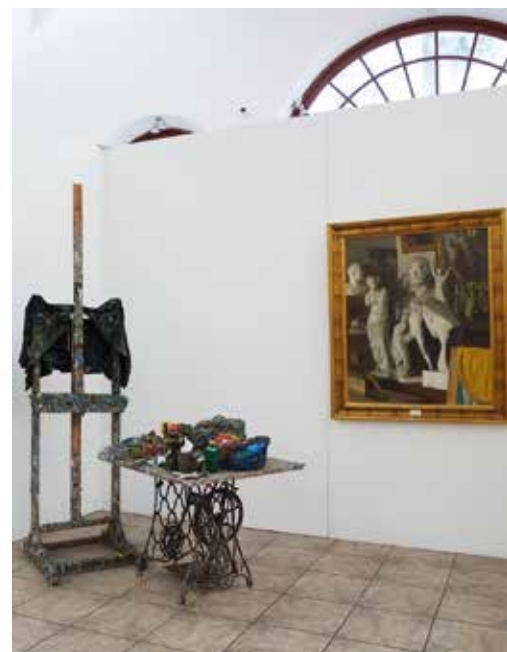
В мастерской, например, живописца постоянно живут краски, холсты, палитры разных размеров, кисточки, вернее шеренги кистей разной фактуры, размеров, толщины, грунты для покрытия холста, муштабели, лаки для художественных работ, реквизит для живописи и много разных мелочей для полноценной работы и созерцания. Здесь готовятся и хранятся холсты для будущих картин. Особое значение в работе художника имеет подготовка холстов на подрамниках, которые являются основой картины. И когда она становится произведением искусства, то остро встает вопрос о ее сохранности, чтобы и через века картина украшала музейные экспозиции. Вся эта работа подразумевает наличие инструментов и инвентаря для подготовки подрамников и багета нужного формата. То есть в помещении должен быть стол для слесарных работ. Хранение красок также требует места, а размещение работ в мастерской требует помимо температурного режима наличие полок и, конечно же, достаточной площади для хранения.

Основная задача художника — создавать произведения искусства и принимать участие в выставках. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и монументальное творчество как виды изобразительного искусства и часть культуры народа, нации и страны, должны выполнять масштабную задачу по сохранению культурных традиций, созданию новых в соответствии с веяниями времени и влиянием прогресса, по отражению окружающей нас действительности и сохранению нравственных устоев общества. Задача хранения выставочного фонда произведений искусства лежит на плечах самого художника.

Мастерская - это школа. В своей мастерской некоторые художники работают со своими учениками и передают им творческие навыки.

Мастерская художника - это настоящий культурный феномен. Ведь личная мастерская для творца обуславливает социальную и артистическую мобильность, самостоятельность работы, творческое раскрепощение и достижение новых высот в искусстве.

Когда художник имеет возможность в своей хорошо и правильно оборудованной мастерской работать в полную силу, не отвлекаясь на бытовые и производственные нужды, когда им владеет только

А. Дубов. Интерьер мастерской. 2007

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛАРОВ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ:

Акритас Альбину Георгиевну • Воробьева Валентина Яковлевича • Гинзбурга Марка Викторовича • Зотову Марину Константиновну •
Иванова Виктора Ивановича • Кулинича Анатолия Васильевича • Назарову Каринэ Константиновну • Слатинского Виктора Николаевича •
Сысоева Владимира Петровича • Тихомирову Татьяну Дмитриевну!

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА

А. Створа. Мой мир. Красная глина, ангобы. 2017

вдохновение, именно тогда рождаются произведения искусства, перед которым на выставке или в музее благодарный зритель замирает в восторге и восхищении, а отечественная культура пополняется весомым вкладом!

Нина Силаева

Проект «Творческая мастерская художника», который был показан с 25 июня по 10 июля с.г. в залах МСХ на Кузнецком Мосту, 11, был посвящен рабочему пространству художника. Что такое мастерская художника? Экспозиция дает зрителю сразу несколько ответов, когда мастерская рассматривается не только как место создания предметов искусства, но и как музей, храм, цех, школа. Невозможно не согласиться с автором пояснительного текста к выставке Ниной Силаевой, что мастерская – это нечто больше, чем бытовое пространство, это место, в котором художник аккумулирует свои творческие интенции и творит. Каждая мастерская обладает своей уникальной атмосферой и энергетикой, сама становится неким творением и продолжением художника.

В самой экспозиции кураторы проекта стремились показать

мастерскую художника с разных сторон. В первых залах мастерская становится главной темой произведения, источником вдохновения и размышления.

М. Кулагина. Стул с инструментами. Смеш техн.

Зритель как бы заглядывает в приватную жизнь живописцев. Юрий Орлов в полотне «В мастерской» отводит себе центральное место в картине, в то время как натурщица находится в тени, таким образом он делает акцент на себе и своей работе, оставляя модели ее интимное пространство. Картины Сергея Гавриляченко продолжают эту тему, показывая художника за работой наедине с самим собой, так и в паре с натурщицей. Здесь хочется отметить, как с помощью сюжета, тонов и названий он развенчивает романтический миф о работе натурщиц. Благодаря тонко подмеченным деталям, мы можем прожить целую жизнь в одной картине. В целом первый зал – это зал личных историй, самый романтический и лиричный. Мы видим дорогие автору предметы из детства в работе Виктора Глухова «Воспоминание о детстве». В мастерской, обнаженную модель в полотнах Анатолия Любавина, привычный вид из окна с автопортретом в зеркале в холсте

Алексея Суховецкого «Над зимним городом», атрибуты творчества в работе Андрея Дубова «Интерьер мастерской» и др.

В следующем зале перед зрителем возникают уже другие мастерские – академичные, с большим количеством предметов искусства внутри. Это мастерские, которые служат храмом искусства, музеем. Одной из лучших иллюстраций на эту тему стала картина Николая Соломина. Мраморные бюсты и холсты на ней говорят о величии искусства, можно даже подумать, что это хранилище музея. Однако внимательный зритель обязательно заметит топор, пилу и ткань, которые напоминают нам, что это не только место хранения произведений искусства, но и тяжелого труда над ними.

В следующем пространстве зритель знакомится с мастерскими художников, работающих в других техниках. Зритель узнает особенности работы с графическими техниками, скульптурой, текстилем, стеклом, керамикой. Об этом рассказывают как сами произведения искусства (гобелены А. Гораздина, Л. Рубцовой и И. Смагиной, керамика Е. Мач и А. Створы, графика Е. Чернышевой, М. Коновалова, В. Бабина, В. Фирсова и др.), так и инсталляции в залах, которые призваны помочь представить жизнь такой мастерской и более подробно рассказать про процесс работы с тем или иным материалом. Здесь раскрывается тема мастерской как цеха, по моему мнению, самую сложную и увлекательную одновременно.

Экспозиция получилась интересной и разнообразной. Кураторы (а в каждом разделе были свои кураторы и организаторы) четко разделили функции мастерской и познакомили с ними зрителя через предметы антуража: мольберты, печатные, скульптурные и ткацкие станки, которые превратились в своеобразные инсталляции. Однако все же немного не хватало главного – что важное должен был вынести зритель после её посещения? Я думаю, что роль куратора сравнима с ролью режиссера, который не просто рассуждает на тему, но и дает свой неповторимый взгляд на неё, раскрывает то, что не видит обыватель и заставляет задуматься. Если же цель выставки была чисто информативной, то в этом случае не хватило самой информации. Кроме вступительного текста и видео не было представлено никаких дополнительных источников. Можно было бы собрать интересные истории самих художников, узнать, что мастерская значит именно для них, рассказать про особенности мастерских как цеха и процесса создания произведений искусства в них. Мастерская художника – это та тема, которую нужно более глубоко изучать и показывать с разных точек зрения. Ведь именно там происходит таинство, которое не доступно простому зрителю, и в которое так хочется заглянуть, чтобы стать ещё ближе к художнику, к искусству и ещё лучше понимать процесс творения.

Мария Мозгунова

В. Глухов. Воспоминание о детстве. В мастерской. 2017

В. Русанов. Портрет художника В. Светлицкого. 1982

Е. Нистратова. Вечер в мастерской. 2006

Н. Соломин. Уголок моей мастерской. 1991

В. Корнеев. Рыжая. Пластик

МОЛОДЕЖКА- 2019

Т. Стивкин. Маленькая королева. Бронза. 2018

А. Рубцова. Флорентийские сады. Батик. 2014

К. Стекольников. Аллегория воды. 2015

Д. Рябова. Слава. 2018

Л. Филиппова. Кафе. Полдень. 2019

Т. Попова. После занятий. 2018

В июне 2019 г. состоялась выставка молодых московских художников: в залах Московского Дома художников на Кузнецком Мосту, 11 были показаны живописные работы, кино и театральные эскизы, скульптура и декоративно-прикладное искусство, а на Кузнецком, 20 - графика.

Молодежные выставки МСХ всегда открывают новые имена, ведь право участия в них предоставляется не только членам Союза, но выпускникам и даже студентам профильных художественных вузов. Перед организаторами и кураторами стояла задача — показать широкий спектр творческих интересов талантливых авторов как современного, так и классического стилистических направлений.

Молодежная выставка — это творческая лаборатория самых невероятных идей и открытий. Но при этом работы молодых художников неотделимы от реалий повседневной жизни. Именно на этих выставках думающий зритель может осознать скрытые на первый взгляд проблемы современного общества. Часто в работах начинающих авторов присутствует не только изображение настоящего, но и предвидение будущего, в котором им предстоит жить и творить.

Экспозиция залов отразила не только разнообразие жанров и концепций, но и творческие поиски, актуальные сегодня — в жанровой живописи, натюрморте, пейзаже, в пластике, графике, текстиле, керамике. Московский Союз художников, организуя такие проекты, прежде всего хочет помочь молодым утвердиться в профессии, показав их работы на ведущих выставочных площадках столицы. Такие смотры, которые проводятся в МСХ раз в два года, имеют большое значение для творческого роста молодых мастеров и интересны для их старших коллег и широкой публики.

Первое, что хочется отметить при рассмотрении данной выставки, — это большее количество жанровых работ по сравнению с предыдущими молодежками, а, если честно, и с текущими экспозициями Московского Союза. Наш мир уже не выглядит утопией, он сугубо приземлен и рационален, герои художников архитипичны, а названия картин символичны: В. Лушников «В движении» (2018), А. Мотина «Время развлечений» (2019), К. Стекольников «Аллегория воды» (2015), К. Фархутдинова «День» (2018), С. Мироненко «Полночь» (2018), С. Луканси «Бедствие» (2018), М. Чигодайкина «Приготовление» (2019), А. Евдокимова «Путь» (2018) и др. Интерес художников все больше перемещается к содержательной стороне произведения, к образу современника, человека, способного на живой отклик на происходящее. В этом ключе созданы работы А. Спиренкова «Семья» и А. Холмовой «Три года меня» (2018). Герои молодых авторов

изображены наедине со своими чувствами и мыслями, как в полотнах С. Бахитовой «Зазеркалье» (2017), Д. Рябовой «Слава» (2018), М. Суляевой «Летние грезы» (2019), А. Аникиной «Мечты Полины» (2018), Л. Филипповой «Кафе. Полдень» (2019) и др. Не остались в стороне от этой темы и молодые скульпторы. Зрителям запомнились пластические образы И. Лунина «Саша» (дуб, бронза, 2017), В. Андреева «Яблочки» (пластик, 2019), Т. Стивкина «Маленькая королева» (бронза, 2018), а так же хай-тек-овские идеи Ф. Караханова, И. Корягина, В. Корнюшина.

Внимание в работах молодых было уделено и среде обитания, поэтому в экспозиции выставки был широко представлен городской пейзаж: А. Лупентичева «Лубянка» (2018), Н. Барсегян «Питер» (2016), А. Кузнецова «Столбы» (2018), Е. Шарганова «Над Москвой» (2019), М. Гаврилова «Скоро здесь будет чисто и уютно» (2019), С. Васильев «Торговый центр» (2019), Е. Грачева «Время московское 23.00» (2019) и др.

Каждый экспонат вплелся в выставочное пространство так, что возник визуальный диалог со зрителем, который продолжали броские работы художников декоративно-прикладного искусства — из стекла, шмота, текстиля. Надо отметить молодых прикладников и их удачные опыты: Н. Яким «Путешествие» (2017, батик), И. Потапову «Знак Зодиака. Весы» (2019, батик), А. Рубцову «Флорентийские сады» (2014, батик), И. Нефедова «Рассвет» (2019, батик), Ю. Несис «Антиб» (2019, гобелен), Н. Зимина «Экспромт» (х/б, шерсть, акрил), Г. Земцова «Город солнца» (2014, шмот), Ю. Никольскую «Цитадель» (2018, смеш. техн.), Т. Иманова «Искусство видеть» (2018, шерсть, люрекс), Ю. Андюкину «Выйти из образа» (2018, стекло, металл) и др.

Порадовали профессиональные работы графиков, особенно оригинальные иллюстрации молодых художников книги, которые достойны самостоятельного издания (П. Сидоренкова - иллюстрации к «Оливеру Твисту» Ч. Диккенса и О. Ляхова - иллюстрации к рассказу «Картофельная собака» Ю. Ковалю), автолитографии А. Вселенского «Стажи неба» и «Три башни».

Вводный зал Кузнецкого 11 был отдан секции художников театра, кино и телевидения, среди участников необходимо отметить работы Н. Аксютинной, А. Павловой, Г. Хомича, Н. Скомороховой.

Благодаря профессиональному отбору работ куратором М. Глуховым и экспозиционному таланту В. Русанова, выставка получилась яркой и запоминающейся, по-настоящему современной, продемонстрировав разнонаправленные векторы развития молодежного искусства Москвы.

Радослава Конечна

В. Андреев. Яблочки. Пластик. 2019

А. Кузнецова. Столбы. 2018

К. Кузьмина. Композиция. 2019

ЭНЕРГИЯ ЦВЕТА И ФОРМЫ

А. Волков. Анна Бирштейн. Сталь, сварка. 2010

А. Волков. Свобода. Сталь, сварка. 2010

С 30 апреля по 14 мая 2019 г. в Московском Доме художника (Кузнецкий Мост, 11) была открыта групповая выставка трех известных московских художников: Анны Бирштейн, Николая Ватагина и Андрея Волкова. Среди многочисленных московских художественных событий последнего времени эта экспозиция выделялась органичными и неформальными творческими диалогами участников. В этом смысле название выставки «Энергия цвета и формы. Московские художники о времени и о себе» - символично. Это, действительно, разговор о важном, — со зрителем, с коллегами, между самими авторами — который необходим сегодня для понимания сути современного искусства. Каждая новая встреча с этими мастерами рождает чудо перевоплощения, когда отбрасывается все наносное, случайное, когда каждое произведение наполняет живое чувство художника, его неповторимое индивидуальное мировосприятие.

Деревянные раскрашенные скульптуры Н. Ватагина, «стальная» жанровая пластика А. Волкова, экспрессивная открытая живопись А. Бирштейн...

Эта выставка объединяет произведения художников, которых не связывает ни материал, ни язык, ни тематика - случайность встречи проявляет общее и подчеркивает индивидуальное.

Что говорится на этой встрече? О чем эта выставка?

Высказывания и реплики авторов сложны и двусложны — то, КАК сделаны произведения определяет, что понимает и чувствует зритель. Материал и смысл соединяются как статичность и движение, как традиция и современность, как удивление и осознание.

Устойчивые модернистские основы искусства Бирштейн, Ватагина и Волкова происходят из художественных поисков начала XX века, из московского «места рождения», из ощущения масштаба исторических трансформаций, наконец, из

переживаний пожара Собора Парижской Богоматери.

Вечность и мгновение. Метафора центрального зала выставки — собор. В него пришли люди (и посетители, и скульптуры, и портреты на стенах), к нему прилежат города, события и сюжеты, Солнце и Вселенная. Собор — собирает. Случайное приобретает свойства универсального, в каждом изображении можно узнать себя и глубже понять другого.

Искусство имеет право просто быть, не нести радикальных идей, а транслировать в мир красоту и радость. Энергия авторов аккумулируется в произведениях, передается зрителям. «Коэффициент полезного действия» каждого из произведений, представленных на выставке, в конце концов зависит от зрителя. Эти залы — место встречи художников и место встречи с художниками. Каждый, кто смотрит, воспринимает, понимает, оценивает, спорит, становится четвертым участником нашего выставочного проекта.

**Юрий Амбарцумян
Георгий Никич**

При кажущемся хаосе, который могут себе позволить только очень талантливые люди, холсты Анны организованы непреднамеренным образом, все возникает в процессе работы.

Сильные, мощные цвета, контрастирующие друг с другом, вызывают электрические поля, портреты в вихре буйного окружения, цветы — не натюрморты, а в состоянии своего кратковременного проживания в природе, небеса в движении света или тьмы.

Ирина Старженецкая

Работы Волкова, безусловно, обладают не частым ныне для пластического искусства свойством, они соразмерны человеку. Лишенные какого-либо пафоса они счастливо сосуществуют с реальным миром - чувственным по сути своей, печальным, горестным, радостным одновременно.

Н. Ватагин. Прокофьев. Дерево крашеное. 2017

Сам себя Волков, если не ошибаюсь, называет сварщиком, именует простым деревенским самоучкой. Я готов с ним согласиться только в том случае, если к таковым он причисляет Кулибиных и Черепановых.

Владимир Салимон

Искусство для меня — единый организм, где всему, что сделано с любовью и честно, есть свое место. Любовь для меня — единственный критерий. Форму я признаю любую. Деление на старое и новое, актуальное и не актуальное для меня смешно. Ценю в искусстве максимальную выраженность идеи, конкретность, сжатость и отработанность формы, напряжение. Все, разрушающее красоту, мне отвратительно.

Николай Ватагин

Н. Ватагин. Шпагат. Дерево крашеное. 2009

А. Бирштейн. Я и мама. 2018

А. Бирштейн. Небо. 2018

ДЕЛИМ ПРОСТРАНСТВО

Г. Корягин. Портрет жены в бамбуковой беседке. 2017

Выставочный зал на Кузнецком Мосту, 20, где в марте 2019 г. прошла выставка «Делим пространство» из цикла «Семейные династии МСХ», уже много лет знаком зрительской публике своими интересными и оригинальными художественными выставками, так как невзирая на новые, в основном коммерческие веяния в искусстве, стремится сохранить в целостности традиции профессионального искусства.

Среди художников, прошедших этот суровый профессиональный отбор еще в 1984 году в Молодежном объединении - заслуженный художник РФ **Геннадий Борисович Корягин**, преподаватель высшей категории (живопись, керамика и скульптура) в московской художественной школе

им. М.А. Врубеля, директором которой он является с 1985 года. В 1982 году он успешно окончил отделение «художественная керамика» факультета монументально-декоративного и прикладного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова (учителя: Т.П. Шабанова, В.А. Богданов, Е.М. Морозов, М. Алещенко, дипломный руководитель - А.М. Белашов). Сразу после окончания вуза начинается не только его активная педагогическая деятельность, но и творческая. Художник работает и как керамист, и как скульптор, и как живописец; им проведено шесть персональных выставок, а выставка «Делим пространство» является уже седьмой. Он

много путешествует (Германия, Англия, Франция, Италия, Испания, страны Скандинавии, Китай, Бирма). Им создано более 200 портретов, более 60 из них выполнены на заказ. Его кисти принадлежит серия портретов для музыкальных школ Москвы (школы им. С.В. Рахманинова, школы им. А.Ф. Гедике, школы им. М.Л. Растроповича, школы им. М.И. Табакова). Портреты, выполненные в характерной для него реалистической манере, часто созданы с использованием элементов интерьера и пейзажа, отличаются разнообразием колористических и композиционных решений. Художник пишет и групповые портреты. Его известность как мастера портретного

ДЕЛИМ ПРОСТРАНСТВО

Г. Корягин. Великий Устюг. Старый дом на закате. 2007

Н. Корягина. Ветер странствий. Лоскутная мозаика. 2013

Н. Корягина. Браки совершаются на небесах. Лоскутная мозаика. 2010

жанра привела к популяризации этого жанра в России. Портрет, конечно, доминирует среди выбранных им жанров, но не менее интересны с художественной точки зрения его пейзажи и натюрморты. Художник, с присущей ему манерой творческого осмысления любого реального образа, стремится понять и подчеркнуть с помощью художественных средств индивидуальную значимость и целостность каждой модели или образа. Для самого художника предпочтение реалистической традиции является тем не менее осознанным художественным принципом, действительным и для всего его творчества. Определенную условность образов и стилизацию художник допускает, в основном, только в своих декоративных работах. Часто это следствие уважительного отношения к историческим традициям и эстетическим принципам этого вида искусства. Во многом этому способствует, конечно, и обширная и долготелая преподавательская деятельность художника, и великолепные знания, интеллектуальная база, определяющая формалистическое решение многих его декоративных художественных объектов — будь то ваза, сервиз, скульптурная композиция. Интерес к художественной традиции вообще присущ всем видам его творчества.

Совсем иначе интерпретирует эту традицию в своем творчестве другой представитель этой фамилии — Надежда Корягина. Выпускница Московского полиграфического института, она получила редакторское образование. 15 лет она успешно работает в этой профессии (издательство «Энергия»). Но затем, где-то всего 10 лет назад, начинает заниматься декоративными панно в лоскутной технике. За это время ею создано около 60 декоративных композиций на разные темы (в основном — как резонанс, резюме ее эстетических и духовных впечатлений от поездок в разные страны и города). Автор использует в ограниченных возможностях техники художественной аппликации традиции и русской фольклорной традиции, и европейского пейзажорства, и южно-американской лоскутной техники, часто достигая в этом своеобразном синтезе новых, часто неожиданных композиционно-колористических построений и смелых худо-

жественных решений. Собственно и сам термин «лоскутная мозаика» изобретен ею, как характеристика выбранного ею вида творчества, где созданные ею декоративные композиции часто напоминали знакомый нам с детства калейдоскоп. У нее есть любимые работы — дриптихи «Поэтические музы» и «Помпеи». Все они отличаются сложностью, техничностью и эстетической завершенностью. Ее работы можно увидеть почти на всех выставках секции декоративно-прикладного искусства МСХ, членом которой она является с 2014 года. Художник принимает участие и в больших межсекционных выставках МСХ. Так в 2018 году три ее работы стали частью экспозиции выставки скульптуры и ДПИ «Гармония сфер» на Кузнецком Мосту, 11, а в выставке к 85-летию МСХ она приняла участие своей большой работой «Сретение». Ею проведено уже три персональных выставки.

На выставке «Делим пространство», прошедшей в начале года в залах на Кузнецком Мосту, 20, были также представлены работы талантливого молодого скульптора Ильи Корягина. Он окончил факультет художественно-технологического оформления печатной продукции Московского полиграфического института (педагоги — А.А. Ливанов, Э.А. Жаренова, А.А. Семенов). Участвовал во многих художественных выставках как художник-прикладник своими абстрактными скульптурно-архитектурными объектами из дерева, ориентированными по своей локальной структуре на современные интерьеры в стиле минимализма. Его работы уже сейчас отличаются художественная оригинальность и нетрадиционное решение многих, казалось бы избитых, тем и образов, хотя художник находится в самом начале своего творческого пути. Это обнадеживает и обещает дать в современном ряду художников декоративно-прикладного и пластического искусства художника самобытного, запоминающегося, интересного, мыслящего радикально и свежо, дающего какую-то новую и необычную перспективу развития в техниках этого вида искусства, своеобразного разработчика новых и необычных идей, тем, направлений. Все это в сочетании с приобретенным в хорошем институте знаниями и прекрасной профессиональной школой в лице замечательных

И. Корягин. Большой тотем 2. Дерево, акрил. 2019

учителей и педагогов, а также становление творческого интеллекта в художественной среде, конечно, дает определенные преимущества человеку, выбравшему своей профессией дело художника.

В выставке приняла участие вся творческая семья художников Корягиных. Очевидным ее феноменом стал позитивный факт полной несхожести манер художников одной семьи, таких разных и совершенно самобытных. Название выставки «Делим пространство» оказалось вполне оправданным, так как работы трех представленных в экспозиции авторов были так радикально отличны по своему темпераменту, характеру творчества и видам искусства, что не будь они объединены одной фамилией, объяснить их соседство было бы просто невозможно. Это была демонстрация работ действительно ярких, непохожих между собой индивидуальностей, прошедших разный творческий и жизненный путь развития, но равных по своей профессиональной значимости и обаянию таланта. Видимо поэтому выставка и оказалась такой интересной и востребованной.

Алиса Белова

ВНЕВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

С 17 по 20 мая 2019 года на ул. Вавилова 65, стр.2 проходила выставка под названием «Вневременное искусство» в необычном для сегодняшнего дня формате. Работы художников: живописцев, графиков, скульпторов, прикладников, книжников — заняли стены общего коридорного пространства 5-го этажа, плавно перетекали в мастерские художников, заполнили внутренние межкомнатные отсеки, расположились на столах, табуретах, шкафах и даже на натянутых белых простынях. Картинам и

графическим листам не было тесно, наоборот, осталось еще неосвоенное пространство для будущих проектов.

Экспозиция была продумана до мелочей. Общая тема — ВНЕВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО — объединила разных по стилю, но близких по духу художников. Участников было более двадцати, а гостей — не счесть!

Главный организатор и идеолог выставки — Игорь Юдкин, член Объединения «Московский Эстамп» МСХ. Вместе со своей дружной командой единомышленников он создал удивительное событие, красивое, современное и очень востребованное. Художники-участники экспозиции сначала привели в порядок выставочное пространство, купили необходимые материалы и инструменты, вычистили коридоры, покрасили стены, установили подвесную систему. После подготовительного этапа пришло время создания экспозиции — это была не простая задача, учитывая сложное выставочное пространство, где есть всё: высокие стены, узкие коридоры, внутренние пространства мастерских с небольшими общими площадями. Художникам удалось преодолеть все организационные и материальные трудности, которые на них легли, и с честью выйти на последний этап подготовки — они продумали программу мероприятия и включили в план выступление молодых поэтов и музыкантов, и несколько выставочных дней были музыкальными и поэтическими. Изобразительное искусство, музыка и поэзия — три неразрывные составляющие, которые дополняют друг друга, усиливают эмоциональное

воздействие на зрителя и дают возможность максимально приобщиться к Высокому Искусству.

Выставка на Вавилова 65/2 состоялась! И мы, участники, надеемся на продолжение этого прекрасного начинания, потому что такие экспозиции востребованы, тема и идея актуальны, а формат зрителям очень понравился.

Ольга Богомолова

ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА

Автопортрет в красном. 2002

С 22 мая по 9 июня 2019 года в залах Российской академии художеств была открыта персональная выставка члена-корреспондента РАХ Ксении Васильевны Нечитайло (1942-2019). К сожалению, художник не дожидаясь до нее, уйдя из жизни буквально накануне — 9 мая, завещав нам, ее близким, друзьям и почитателям свое глубокое, ассоциативное и искреннее искусство.

Экспозиция охватывала более сорока лет сложной творческой биографии художника, начиная с рубежа 1970-80-х годов вплоть до сегодняшнего дня, и включала около шестидесяти произведений живописи и двадцати листов станковой графики из частных коллекций и собрания семьи автора. Многие из демонстрируемых работ были созданы в последнее десятилетие. Дело в том, что в Российской академии художеств насколько лет назад уже проходила ретроспективная выставка художника. Тогда, в 2013 году, проект «На сломе веков» действительно предлагал тематическую и формально-стилистическую интерпретацию и показывал развитие жанров, которые интересовали Ксению. Портрет, натюрморт, пейзаж и тематическая композиция в картинах художника действуют на эстетическое сближение, образуя единую среду исследуемого мира.

Попадая в автономное изобразительное поле плоскости холста, жанровые особенности теряют в своей исторически утвержденной значимости. На смену регистрируемой живописным жанром реальности приходит проживаемый здесь и сейчас эмпирический опыт, остающийся, тем не менее, инструментом выражения социальной жизни. Работы Ксении Нечитайло раскрывают те качественные изменения, которые всецело относятся к настоящему, то есть отражают социальный опыт в свойственных ему процессах длительности, причем, отдельного поколения. Этому творческому методу, названному нами по следам теоретика и историка культуры Реймонда Уильямса «структурой чувства» посвящена выставка «Пропавшая грамота».

Кроме того, в рамках выставки сделана попытка переосмысления некоторых художественных установок поколения так называемых «семидесятников», успевших стать стереотипным клише позднесоветской художественной критики. Ксения Нечитайло родилась в Москве в 1942 году в семье народного художника РСФСР В.К. Нечитайло. В 1967 году окончила МГХИ им. В.И. Сурикова, где училась у известных художников и педагогов - А.М. Грицай и Д.Д. Жилинского - вместе с такими яркими и талантливыми художницами, как Т. Назаренко, Н. Нестерова, И. Старженецкая. С 1969 года — член Союза художников, активная участница российских и международных выставок и симпозиумов. Ксения Нечитайло принадлежит к яркой плеяде художников, которые вошли в отечественное искусство в конце 1960-х годов, заявив о себе обращением как к художественным традициям начала XX века, так и к народному творчеству. Ксения Нечитайло привнесла в искусство свою особую, обостренно личностную позицию, искренние, лирические и торжественные ноты. В каждой ее композиции, портрете и даже пейзаже естественные моменты бытия приобретают символическое звучание. Ее гротескные образы

пронизаны авторским переживанием. Автор избегает изображения шаблонной красоты: портреты ее героев сознательно деформированы, порой ироничны и даже пародийны. Живопись К. Нечитайло отмечена автобиографичностью, пафосом откровенного и, как правило, горького самоанализа. Нечитайло не стремилась приукрашивать своих персонажей — чаще всего, герои ее работ, запечатленные в гуще повседневности, отмечены жесткой печатью реализма. Эта линия продолжена и в работах последнего времени, в которых красота мира противопоставлена стихии зла, а ее порой метафорические холсты отмечены элементами гротеска.

В силу присущей мироощущению Ксении Нечитайло горестной пронительности она одной из первых среди современников, почти пророчески, поставила проблему парадоксальности не только самой российской истории, но и сегодняшнего отношения к ней. Ощущение тревоги, напряженности, неблагополучия окружающей жизни, острая реакция на болезненные перемены в обществе — таковы черты ее предупреждающего искусства. Однако одновременно с драматизмом полотен, раскрывающих противоречивость бытия, выражение цельного и радостного мировосприятия соседствует в целом ряде работ, посвященных семье и близким автора. Среди важнейших для художницы — тема материнства и детства; моделями нередко становятся ее дочери, внуки и друзья, чьи портреты также вошли в экспозицию. В этих холстах Ксения показывает конкретную автобиографическую ситуацию: высокое, так же как в действительности, всегда соседствует у нее с простыми реалиями быта. Искусству живописи Ксении Нечитайло, совершившей серьезную эволюцию, были присущи игра с пространственными эффектами, дерзкое совмещение жанров, соединение лирически-исповедальной интонации, идущей от традиции русского портрета, с экспрессивной манерой, иронией и гротеском.

Управление информации РАХ

Моя Кармен. 2011

В воскресенье к нам пришли гости. 1969

ВЫСТАВКА ГРУППЫ «4 D»

Традиция начинать Новый год с открытия выставки не прерывалась и в этом году. В начале 2019 года в залах ЦДХ на Крымском валу, 10 прошла выставка «Живописная Россия» творческой группы «4D». В экспозиции были представлены работы художников группы, привезенные

как из дальних поездок, так и из ближайшего Подмосковья. Многие работы созданы по пленэрным этюдам. Выбор времени проведения выставки не случаен. В новогодние каникулы в залах было много посетителей: гостей и друзей художников, школьников и студентов. «Живописная Россия» — тема, включающая в себя как большую, так и малую Родину. Широкий диапазон темы позволяет включить в экспозицию и городской московский пейзаж, и теплые, уютные виды провинциальной России — такой близкой и понятной каждому зрителю. Это — постоянная тема творческой группы 4D. Художники группы представляют ее уже не первый год, тем самым продолжая традицию воспеания нашей родины в серии художественных каталогов под названием «Живописная Россия» начала XX века. Нельзя не отметить, что большую часть экспозиции представляли пейзажи и цветы, ведь главная задача для художника — средствами живописи передать гармонию окружающего мира. И несмотря на разные стилистические пристрастия, художники группы объединены общим пониманием эстетической и художественной задач. Вот как охарактеризовала их искусствовед Радослава Конечная: «...Реалии современного художественного пространства подсказывают художникам новые решения: активизацию идей станковизма, возвращение языку живописи его изначального значения, эволюция индивидуальной художественной манеры через создание устойчивой группы как модели творческого содружества. В таком формате, с одной стороны, возникают определенные рамки, с другой, появляются новые возможности интерпретации окружающего мира. В основе их содружества лежит подвижнический труд художника, преданность и любовь к профессии. Такое впечатление, что они по отдельности и все вместе слышат живописную мелодию прошлого и видят в картинах предшественников то, что скрыто от глаз обычных

людей. Может быть, современному искусству как раз не хватает подобной ясности в вопросах восприятия традиций. В названии группы «4 D» зашифрована и важность взаимодействия не только друг с другом, но и со зрителем, который включается в проект как активный участник, что позволяет завязаться диалогу». Экспозиция не была большой, но каждый блок точно характеризовал автора. Основу раздела работ Надежды Севериной составляли лирические, тонкие по колориту пейзажи разных времен года. У Виктории Осмеркиной преобладали пленэрные пейзажи и натюрморты, в которых пространство организовано особым стилистическим языком, напоминающим о связи поколений и преемственности творческих традиций в живописи. Удивительно яркую и праздничную атмосферу создавали работы Ольги Тихоновой. В ее экспозиции, кроме пейзажей, зрители увидели серию работ с цветами — разными по колориту и настроению. Особенно отмечали зрители портрет дочери с букетом сирени. В экспозиции были представлены работы Чулпан Цветковой, выполненные по этюдам пленэрных поездок, городские мотивы и натюрморты. «...В творчестве всех четырех участников группы можно отметить родство в попытке использования языка метафор, размывание четкой грани между видимой реальностью и личным впечатлением о ней. Но именно это порождает живой отклик в душе зрителя...» Начатый с интересной выставки 2019 год обещает быть удачным и плодотворным для творческого содружества группы художников «4D».

Чулпан Цветкова

ЖЕНЩИНА В ИСКУССТВЕ

Спасо - Евфимьевский монастырь в Суздале. 1987

Как известно, у творчества нет ни пола, ни таланта. Это дар, который присутствует в человеческой природе, а способность к творчеству есть как у мужчин, так и у женщин. Речь в этом интервью пойдет не о проблеме «женского» творчества и не о доминировании мужчины в сфере искусства (с позиции «феменизма»), а о том, «что есть творчество» для самой женщины.

Об этом - разговор с Сергеем Суровцевым, продолжателем замечательной творческой династии, в которой и отец Андрей Суровцев и мать Татьяна Осокина - были художниками.

ДА: Сергей, скажите, Вы разграничиваете такие понятия как мама - хозяйка дома и мама - художник? Или это органично совмещалось в родном для Вас человеке?

СС: Ответить на этот вопрос не всегда можно однозначно. Но, разумеется, для женщины всегда должна оставаться её главная роль и предназначение - быть матерью. Для меня Татьяна Осокина - это всегда только мама: тепло рук, забота, вкусная еда, порядок в доме и, конечно, безграничная любовь.

Дыхание весны. 1996

ДА: Татьяна Осокина много внимания уделяла творчеству?

СС: Да, за всю жизнь она написала много картин. Я хорошо помню её творческие поездки по городам России, пленэры, затем выставки. Они с отцом вместе готовились к организациям выставок, да и сама мама всегда присутствовала на этих открытиях. Она всегда была красиво одета, а наш дом был часто полон гостями, с которыми проходили интересные разговоры об искусстве. Время было тогда другим — открытым и честным.

ДА: Что значило само искусство для Татьяны Осокиной? И как она выбрала свой путь творчества?

СС: Это было её увлечение и талант, который она ощутила с ранних лет. Этому способствовало многое. Коренная москвичка, она родилась в центре старой Москвы, в районе Трубной площади. Её детство прошло рядом с талантливым художником Соломиным, который и повлиял на её дальнейшую судьбу. Он был и первый учитель молодой Татьяны. Летом она уезжала в деревню на Волгу и там писала пейзажи, ставила натюрморты, слушала музыку. Училась и окончила МСХШ, которая находилась напротив Третьяковской галереи. Это обстоятельство позволяло ей в перерывах между уроками смотреть многие экспозиции ГТГ. В 1966 году она окончила Московский государственный педагогический институт (художественно-графический факультет). Там же она окончательно определилась, сделав решительный выбор в пользу пейзажной живописи. И, конечно, встреча здесь со своим будущим мужем Андреем Суровцевым, который стал её учителем и на протяжении всей жизни оставался ее наставником в искусстве.

ДА: То есть, её всегда окружали мощные художники, а вокруг нее всегда была творческая атмосфера. Вы полагаете, что именно поэтому сама судьба уготовила ей роль художника?

СС: Конечно, этому во многом способствовала обстановка. Очень многим своим достижениям она обязана тому, что работала рядом с замечательными живописцами — Э. Браговским, моим отцом и И. Сорокиным. Мама имела возможность наблюдать за тем, как они решали свои профессиональные задачи, а их часто доброжелательные замечания помогали ей в создании картин.

ДА: Ваш отец писал её портреты? Ваша мама была не только его талантливой ученицей, а затем женой и матерью единственного сына, но и музой.

СС: Конечно. Отец сделал немало её портретов. Вот этот рисунок мне очень нравится. А также есть и мамин автопортрет. Он также очень выразителен.

ДА: Женщинам в искусстве на протяжении многих веков, когда превалировали мужчины, отводилась второстепенная роль. Но женщины ничуть не хуже их владели кистью и красками. Что говорил об искусстве Татьяна Андрей Петрович?

СС: Он был конструктивен и всегда рационален. Отец много советовал и иногда исправлял работы мамы. Но сейчас, по прошествии времени, мне кажется, что ничего исправлять в них было не нужно. Мамины работы такие непосредственные и живые. В них всегда присутствовал элемент незаконченности, что и придавало возможность диалога, вызывало желание мысленно завершить их, погрузиться в их внутренний мир. Когда я сейчас сам всматриваюсь в полотна, то понимаю пронзительную глубину, творческий поиск и эмоциональное напряжение. Особенно это касается тех работ, которые просто сложены и лежат в мастерской.

ДА: Сергей, давайте немного отвлечемся и посмотрим на весьма показательный эпизод из истории искусства. В 1521 году Альбрехт Дюрер, приехав в гости к голландскому книжному иллюстратору Герхарду Хоуренбууту, был поражен работами его дочери Сюзанны, следствием чего явилась покупка одной из её картин. Женщины и искусство - это сочетание само по себе часто кажется мужчинам несколько странным. Что думаете Вы об этом?

СС: Я думаю, что женщины способны на очень многое в искусстве. Их особый дар творить отличается от мужского тем, что женщины более терпеливы и выносливы, у них есть тонкое чутье цвета. Когда я сам учился в художественной школе, то помню, что акварельная живопись давалась моим сокурсницам гораздо лучше, чем нам, ребятам.

ДА: Что Вы можете сказать конкретно о картинах Осокиной?

СС: Я и многие другие вспоминают такие качества Татьяны Осокиной как умение сопереживать и ее человеческая доброта. Поэтому в своем творчестве она никогда не стремилась к внешним эффектам, а любила провинцию, даже в серые будние дни. Старинные города России давали ей особый эмоциональной порыв, раскрывали её живописный мазок. Я имею ввиду ее поездки с этюдником по древним городам (Калязин, Касимов, Галич, Устюг, Волоколамск), а также по Средней Азии.

Её творчество обращено не столько к возможному зрителю, сколько к самой себе. Картины мамы — это ее дневник, в котором остались запечатленные следы её ежедневных размышлений с кистью в руках. Поэтому эти картины столь дороги и ценны нам сегодня - нашему времени, в котором во многом утрачено прежнее отношение к жизни и, существующему ныне, совсем по другим законам и правилам. Это возможность еще раз погрузиться в мир творчества Татьяны Осокиной и оценить накопленный в них опыт, дар и талант живописца.

ДА: Сергей, а как Вам кажется, чем отличаются работы, выполненные «женской» рукой?

СС: Я считаю что женщина — это прежде всего мать, заботящаяся о семье и домашнем очаге. Но если она всё-таки встает на путь творчества, то для этого у неё должна быть поддержка, которая помогала бы ей раскрыться как творческой личности. Картины «женской» руки более эмоциональны — непосредственная любовь и врожденная забота о мире женщины с неизбежностью проникает и в её картины. И в этом их особая притягательность.

Фотографии и репродукции предоставлены Сергеем Суровцевым и принадлежат архивам этой семьи.

С Сергеем Суровцевым беседовала Анастасия Данилочкина

Волоколамск. 1991

Натюрморт с персиками. 1995

На окраине. 1996

ОДИССЕЙ. ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ЯКУШИНА

Одиссей и сирены. 2015

еще и неотразимое человеческое обаяние. Так вот, он мог бы расписывать храмы или какие-нибудь палаццо, мог бы сделать академическую карьеру, стать большим начальником, решать судьбы людей, пользуясь всеми номенклатурными благами, мог бы... Но Анатолий Борисович выбрал самый трудный, я бы сказал, что самый рискованный и даже опасный путь, он отправился в странствие. Диапазон этого странствия кажется непомерным — от глубины космоса до недр земли.

Но начнем с плакатов, ведь Якушин в первом своем подвиге — плакатист. В посмертных панегириках Якушину как-то стыдливо обходят эту часть его «одиссеи». И напрасно, ведь именно Якушин придумал и нарисовал лучший плакат, посвященный Юрию Гагарину. Лучший, понимаете? Миллион других, но его — лучший! Это капельку больше, чем творческая удача, не правда ли? Коллекция плакатов, созданных Якушиным, — точный сколок нашего времени. В них отозвалось все, что было для нас важно, что нас волновало и тревожило: тектонический сдвиг, приведший к Русской революции, Великая Победа нашего народа над фашизмом, прорыв в космос, стремление к плодотворному и честному труду, размышления о роли и месте культуры в обществе, дань памяти творцам этой культуры, попытка осмыслить наше собственное место в общественном и культурном контексте. Девиз

хранения. Мог ли Якушин «перестроиться», превратиться из советского плакати́ста в антисоветского? Нет, конечно. Он был искренен в своем творчестве, чем и объясняется непревзойденное качество его работ. Короче говоря, отплыв от берега Утопии, он продолжил свое странствие, углубившись на этот раз в недра мифологии.

Следствием стало время шедевров. Без кавычек, шедевров и всё.

Техника, композиция, фантазия, изумительное композиционное остроумие, все компоненты нетленного сложились. Каким образом Якушину удалось, пройдя сквозь эпос и миф, не оказаться один на один с каким-нибудь хтоническим чудовищем, а, напротив, обрести гармонию, своего рода творческий рай, населенный самыми любимыми и самыми прекрасными людьми, украшенный самыми живыми деревьями и даже камнями, которые тоже оказались живыми, — загадка. Но так или иначе, обретение Итаки нашло свое воплощение в его живописи и графике.

О живописи Анатолия Борисовича хочется сказать особо. С точки зрения формы, это некое пограничное существование между реализмом и абстракцией. Оказывается, что именно на этом стыке, когда пластичный металл реализма входит в соприкосновение с грубым наждачным камнем беспредметности, высекается искра по-настоящему живого искусства. Это не открытие Америки, бери выше, это ключ, открывающий все двери современного художественного процесса. Здесь Якушин бесподобен. Иногда он играет, даже иронизирует, иногда серьезен и задумчив. Но чаще всего он весел и прям, как человек, осознавший всю мощь обретенной им силы.

Одно из самых прекрасных стихотворений Осипа Мандельштама заканчивается таким четверостишием:

*Золотое руно, где же ты, золотое
руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые
волны,
И, покинув корабль, натрудивший в
морях полотно,
Одиссей возвратился,
пространством и временем полный.*

Наполненность пространством и временем — вот главное качество произведений гениального художника и моего незабвенного учителя Анатолия Борисовича Якушина.

Александр Смирнов

Юрий Гагарин. Плакат. 1971

Одиссей и Навсикая. 1992

Художник.

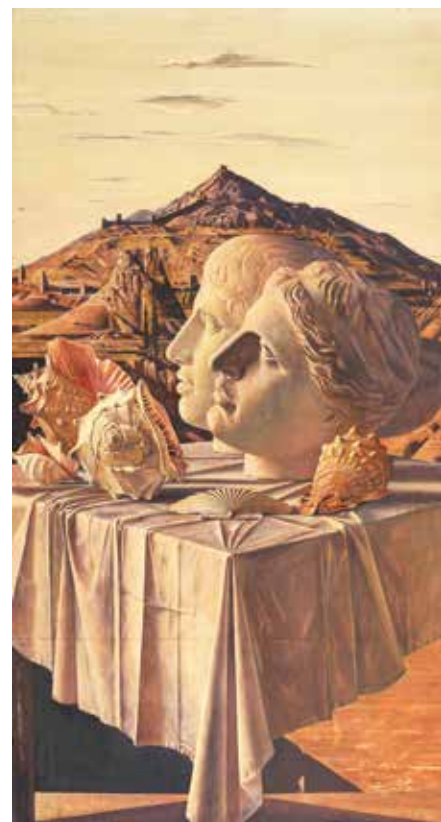
Благодаря своему интеллекту, фантазии, образованности и совершенно феноменальному мастерству Якушин свободно мог бы выбрать любое поприще. Ко всему этому следует добавить

плакати́ста, по-моему, — «Молча о главном». По отношению к Якушину-плакати́сту это очень точно. И совсем не его вина, что очередной тектонический сдвиг заставил снять его плакаты со стен домов и уличных стендов, превратив в единицы музейного

Масштабная выставка **Анатолия Борисовича Якушина (1944-2017)** состоялась в феврале 2019 года в выставочном комплексе МЦХШ (бывший МАХЛ РАХ) на Крымском Валу. Его личность, его творчество, его судьба, — явление бесспорной гениальности, совершенно, казалось бы, неуместной в нашем мельчающем художественном и общественном бытии. Великий художник, просто в силу своего громадного таланта и интеллекта особенно остро чувствующий фальшь и унижительную мелочность окружающего, обречен на трагическое одиночество. Но гений потому и достоин этого определения, что способен преодолеть беспощадный гнет жизненных обстоятельств, претворяя трагическое в героическое. Как Одиссей, он плыл и плыл к своей Итаке, побеждая Циклопов и усмиряя Церберов. Героем быть страшно и очень невыгодно, но Якушину был и остается героем. О ком еще можно это сказать? Не знаю, рядом никого не вижу, простите.

Учитель.

Поступив в Суриковский институт, я сразу попал к Якушину, который преподавал у первокурсников живопись и литографию. Досталось нам тогда, школьным отличникам, ух, как досталось. И поделом, надо признать. Планка требований взлетела так, что самое время было и приуныть. Злющий (как нам казалось), молодой и прекрасный Якушин быстренько расставил все по местам. Началось то, что я без всяких «якобы» могу назвать учебой. Ну что тут скажешь — повезло! Повезло и потом, когда он стал преподавателем в мастерской станковой графики. Я не был его любимым учеником, не дотягивал, наверное, но ни тогда, ни сейчас это меня не задевало. Важно было то, что он щедро отдавал, а я жадно хватал, сколько мог унести. Еще я благодарен Анатолию Борисовичу за его безжалостность. Никаких послаблений с его стороны ждать было нельзя. Черт возьми, это было классно! Однажды он заставил меня тринадцать раз перерисовать верблюда (тема

Натюрморт на фоне старой крепости. 1976