

МАГИЯ ТЕАТРА И КИНО 2019

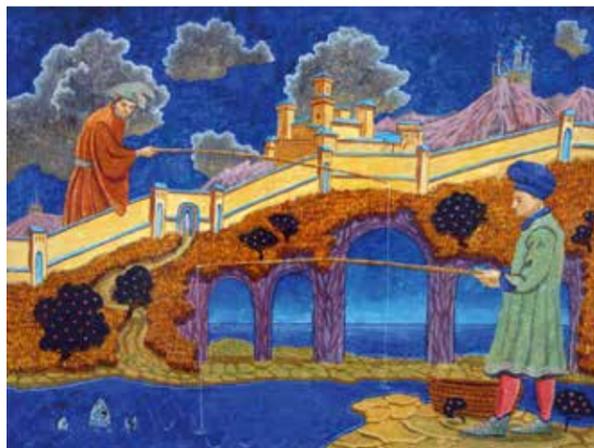
С. Бенедиктов. Макет к спектаклю И. Тургенева "Отцы и дети"

С. Ставцева. Урал. Осень. Темпера. 2018

В. Ермолаев. Эскиз к к/ф "Концерт Барокко". 2018

А. Новожилов. Роман Умберто Эко "Баудолино". Рыбаки. 2017

Около двухсот художников представили свои работы в залах на Кузнецком Мосту, 11 на выставке «**Магия театра и кино**» с 24 октября по 4 ноября 2019 г. Это уже 10-я выставка создателей художественного пространства для театральных постановок и фильмов, которая проводится раз в 2 года. Но в этом году она получилась особенно масштабной и праздничной, так как завершается Год Театра в России. Выставка организована секцией и Ассоциацией художников театра, кино и телевидения МСХ, Гильдией художников кино Союза кинематографистов России. В отличие от регулярной выставки Союза театральных деятелей «Итоги сезона», цель которой показать реальные результаты за прошедший год работы сценаристов в театрах, «Магия театра и кино» дает возможность участникам продемонстрировать свои творческие предложения «в чистом виде», без правок и усовершенствований, вызванных особенностями коллективного творчества.

- Хорошо, что эта выставка сохранилась! Она чудом уцелела, несмотря на то, что буквально затиснута конкурентными выставками, - сказал на открытии народный художник РФ, академик РАХ **Борис Мессерер**, который представил на этой выставке макет декораций и эскизы костюмов к спектаклю по пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца», поставленном в этом году Владимиром Бейлисом в Малом театре. - Это не может не радовать: молодежь и масса новых имен. Я радуюсь вместе со всеми этой выставке, которая проходит в этом дивном помещении, намоленном, замечательном месте.

Сравнительно небольшое выставочное пространство залов на Кузнецком Мосту, 11 вместило в себя огромное количество экспонатов, каждый из которых представляет своеобразный вход в иную художественную реальность – спектакли, фильмы, телеспектакли.

- Мы стремимся к тому, чтобы каждая выставка была не похожа на предыдущую, - сказал председатель Правления МСХ народный художник РФ, академик РАХ **Виктор Глухов**. - В этой экспозиции мы смешали произведения разных жанров, разных направлений. Обычно мы делаем по-другому: живопись отдельно, графика отдельно, скульптура тоже не мешает. А направление «театр-кино» заставляет художника быть «многостаночником» - и живописцем, и графиком, и скульптором. Мы это отразили, показав, на что способны «многостаночники».

Главным героем этой выставки, безусловно, стал **Станислав Бенедиктов**. Народный художник России, академик РАХ, лауреат Госпремии РФ, Премии города Москвы и Международной премии им. К.С. Станиславского, главный художник РАМТа и профессор Школы-студии МХАТ в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. Макеты его декораций к пьесе Чехова «Вишневый сад» находились на центральном возвышении под поздравительной надписью, а в середине главного зала были расположены макеты его декораций к другим спектаклям. К мэтру постоянно подходили старые друзья и ученики, не давали покоя и многочисленные журналисты. Но все-таки мне удалось задать Станиславу Бенедиктовичу несколько вопросов.

- Какая эта выставка в вашей жизни по счету?

- Я затрудняюсь сказать, потому что я ежегодный участник «Итогов сезона», в которых участвую уже 54 года. Параллельно, естественно, были выставки и всесоюзные, и республиканские, и московские. Я на них на всех участвовал, никогда не подсчитывал. Выставок восемьдесят наверняка было, включая персональные.

- Какое качество самое главное для театрального художника? Без чего он не будет отличаться от художника другого жанра?

- Самое главное – игровое пространственное мышление. Это далеко не каждому дано. Кто-то работает только на плоскости. Ощущать себя в развитии, во времени и пространстве сцены – вот, мне кажется, главная особенность. Плюс очень серьезные размышления над жизнью, над ее проблемами, над ритмом жизни, ощущениями. И обладание определенной культурой – все-таки приходится читать очень много, слушать музыку, интересоваться архитектурой, скульптурой, живописью. Но прежде всего, я считаю, у театрального художника должен быть очень подвижный

Н. Дзюбенко. Костюмы к к/ф "1612: хроники Смутного времени". Парча, шитье, бисер. 2007

Поздравляем коллег!

С присуждением почетного звания «Заслуженный художник Российской Федерации»:
Капустина Юрия Николаевича (Указ Президента РФ № 199 от 29.04.2019 г.), **Русова Евгения Александровича** (Указ Президента РФ № 274 от 13.06.2019 г.), **Грошева Петра Ивановича, Гатауллину Милеушу Равилевну** (Указ Президента РФ № 312 от 3.07.2019 г.), **Суховецкого Алексея Николаевича** с Премией Правительства Российской Федерации 2018 года за цикл произведений «Москва, как много в этом звуке...» (распоряжение Правительства РФ от 28 января 2019 г.).

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ:

Андреева Кирилла Владимировича • Воронкова Николая Львовича • Диодорова Бориса Аркадьевича • Корзину Галину Александровну • Михайлова Льва Дмитриевича • Морковкину Татьяну Андреевну • Осина Олега Ивановича • Потлова Владимира Александровича • Пулехину Нину Леонидовну • Стронского Петра Тимофеевича • Твердова Александра Сергеевича • Цигалю Сергея Викторовича!

МАГИЯ ТЕАТРА И КИНО 2019

Виктор Архипов

внутренний мир, ум, готовый играть, создавать новое, не повторяться.

– Насколько я знаю, вы с 80-х годов работаете в РАМТе с режиссером Алексеем Бородиным. Ваш «Вишневый сад», перенесенный в зрительный зал, с висячим шлейфом над головами, говорит, что новаторство для вас важнее сохранения академических традиций.

– Я очень люблю свой театр. В этом зале творили и Мария Осиповна Кнебель, и Олег Ефремов, и Сперантова, и Эфрос. Для меня это и есть «Вишневый сад». И тогда я решил предложить Бородину зрителей посадить на сцену, а весь зал сделать «вишневым садом». Все зависит от времени. Сейчас я бы «Вишневый сад» явно делал по-другому. Время изменилось. Оно стало и жестче, и нервнее, и острее. Сейчас наверняка возник бы другой Чехов – автор, который мной любим, который, я считаю, мой автор.

– А сейчас над чем вы работаете?

– Сейчас буду делать «Горе от ума» Грибоедова в нашем театре. Только что выпустил «Игроков» Гоголя в Малом театре. Так что, слава Богу, сейчас в почете классики, которые заставляют приподниматься, – сказал Станислав Бенедиктов.

Сергей Алимов

А этих людей не видно ни на экране, ни на сцене. Но именно они создают сценическое пространство театральной постановки и образную среду действия фильма. Выставка «Магия театра и кино» дала возможность зрителю увидеть, с чего начинаются спектакли и фильмы. Некоторые из них совсем новые, премьеры которых еще предстоит, другие давно запомнились миллионам зрителей. Как, например, старый анимационный фильм «Каникулы Бонифация». «Отцом» Бонифация называют художника-мультипликатора **Сергея Алимова**. А «матерью», наверно, можно считать режиссера Федора Хитрука, с которым Алимов создал еще целый ряд знаменитых мультфильмов для детей и взрослых: «Топтыжка», «История одного преступления», «Человек в рамке», «Отелло-67».

Сергей Алимов, народный художник РФ, академик РАХ, член Российской академии кинематографических наук, профессор ВГИКа, главный художник Центрального театра кукол им. С.В. Образцова, который обогатил отечественную иллюстрацию незабываемыми образами героев Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Булгакова, ответил на мои вопросы.

– Как вы считаете, Сергей Александрович, без чего нет художника кино?

– Без таланта, без остроты и без остроумия. Без критического взгляда на мир вокруг себя, гротеска,

силы выражения, яркости. Не исключаю и прекрасное ощущение цвета, потому что он тоже огромную роль играет. Но, прежде всего, это должна быть энергия и выразительность.

– А должно ли быть у художника чувство юмора?

– Чувство юмора – обязательно! Без него просто детского художника не может быть. Дети должны всегда воспитываться с юмором, с какой-то удивительной мягкостью, с веселым отношением к жизни. Ни в коем случае не погрязать в каком-то мраке. Детство должно быть светлым, детство должно быть облегченным.

– Эта выставка для вас какая по счету?

– Я уже забыл, это невозможно помнить. Кроме персональных, которых у меня около двадцати, и теперь я каждый год выставляюсь, у меня сейчас три выставки одновременно. Сегодня открылась вот эта. Завтра открывается в МСХШ выставка выпускников, 75 лет. В Музее усадьбы Абрамцево сейчас проходит большая выставка «Лики Гоголя», где восемь работ моих гоголевских висят.

– А над чем вы сейчас работаете?

– Я закончил спектакль и выпустил «Барона Мюнхгаузена» в Театре кукол Образцова, где я главный художник двадцать лет уже. Продолжаю делать рисунки по книге «Мастер и Маргарита». У меня уже довольно большая серия, я хочу ее увеличить перед тем, как издать.

Свои работы на выставке представил и один из ее главных организаторов – **Виктор Архипов**, председатель секции художников театра, кино и телевидения МСХ, лауреат премии Москвы, обладатель Золотой медали РАХ, профессор ГИТИСа им. А.В. Луначарского и руководитель творческой мастерской в этом вузе.

– Сколько за свою жизнь вы сделали спектаклей?

– Около двухсот. По всей стране. Среди них почти половина – это музыкальные спектакли: оперы, балеты. Оперы практически все, начиная от «Хованщины», «Отелло» и т.д. Нотак сложилась судьба, что большинство спектаклей я делал не в Москве, а либо в Красноярском театре, либо в Новосибирске, либо где-то еще, так сказать, в провинц... Нет, все-таки назвать это «провинцией» у меня язык не поворачивается. Тогда получается, что у нас вся страна провинция кроме Москвы. Так же не может быть! А ведь каждый раз, приезжая туда, особенно в те годы, 70-е, 80-е, уж не говоря о 90-х, мы смотрели и удивлялись: оказывается, как замечательно и хорошо можно что-то здесь реализовать, сделать! И в Москве, конечно, тоже много работал, в том же Театре оперетты, восемь, по-моему, спектаклей. В Театре Станиславского и Немировича-Данченко до сих пор идет мой спектакль на музыку Доницетти «Любовный напиток» с Хиблой Герзмавой в главной роли. И еще много чего было...

– Если не секрет, что в первую очередь вы хотите учесть, когда начинаете работать над созданием пространства какого-то спектакля? На чем вы хотите сосредоточиться?

– Мне очень понравилось, как Николай Павлович Акимов, знаменитый режиссер и художник Театра комедии в Петербурге, в своих записках написал: «С чего я начинаю работу над спектаклем? Я читаю название пьесы, переворачиваю и откладываю. И вот уже от самого названия пьесы у меня начинают возникать некий сонм видений, образов. Затем уже я читаю пьесу. И потом оказывается, что в пьесе может быть всё совсем наоборот, но первый сонм, первые какие-то образы – они потом, за счет первого потенциала только от названия, дают какой-то стержень для дальнейшей работы».

– Должен ли театральный художник разбираться в музыке?

– Музыкальность для художника музыкального театра необходима, он должен читать клавиш, он должен слышать музыку, чувствовать ее, претворять в жизнь. Как композитор Глазунов писал о возможности цвета участвовать в исполнении его симфонии, так и художник должен стремиться к тому, чтобы участие музыки, ее ритма, ее лейтмотивов, ее сгущение и разряжение могли на сцене, в этом пространстве, отвечать, сопутствовать или быть иногда даже в диссонансе, чтобы это только подчеркивало общую структуру замысла.

– А над чем вы сейчас работаете?

– Сейчас я выпускаю в городе Туле спектакль по пьесе современного драматурга Алифанова «Дети

Станислав Бенедиктов

понедельника». Это некая такая комедия положений, действие происходит где-то в Италии в наши дни, но мы решили с режиссером перенести чуть подальше, ко времени знаменитых фильмов «Похитители велосипедов», к началу эпохи итальянского неореализма. Не знаю, что из этого получится, я должен буквально через три дня ехать туда на выпуск спектакля. Дай Бог, чтобы получилось то, что я задумывал. Я всегда считаю так: если даже 50% из того, что ты задумывал, тебе удалось осуществить на сцене, и это было использовано и режиссером, и актерами, и вообще в воздухе всего спектакля, уже хорошо!

– Спасибо большое, успехов вам. Какая прекрасная выставка, и как хорошо, что вам удалось собрать так много талантливых художников под одной крышей!

– Это вот уже много лет такая моя обязанность.

Ирина Гинно

Те, кого мы видим на экране и на сцене, как правило, одеты в костюмы, являющиеся частью антуража, несут на себе печать характера героя и эпохи, в которой он действует. Без тщательно подобранного костюма может и не возникнуть та самая «магия», которая затягивает зрителя в создаваемую режиссером другую реальность. Поэтому не удивительно, что на этой выставке были представлены костюмы – и одетые на манекены, и в виде эскизов.

Художник-костюмер **Ирина Гинно** создавала одежду героев фильма «АССА» Сергея Соловьева, «Урга: территория любви» Никиты Михалкова, «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова. В ее шинели был одет солдат Иван Чонкин и все, кто сопровождал его жизнь и необычайные приключения в фильме Иржи Мензеля. В 2007 году она удостоилась премии «Золотой орел» за создание костюмов к фильму «Многоточие» Андрея Эшпая. Более 30 лет доцент ВГИКа Ирина Гинно преподает предмет, который называется «мастерство художника кино и телевидения по костюму», воспитав целую плеяду профессионалов, влюбленных в свое дело. Однако на мой вопрос, какую роль в «магии театра и кино» играет художник по костюмам, Ирина Фердинандовна неожиданно ответила так:

– Самая неуважаемая профессия! Нас ни во что не ставят, вы можете это сказать во всеуслышание. Художников по костюмам, особенно сейчас, ни во что не ставят. Они только всем должны. По мнению режиссеров и по мнению продюсеров, всё делается за копейки и само собой. Вот сегодняшнее кредо и отношение к работе художника по костюмам.

– Экономят на костюмах в кино?

МАГИЯ ТЕАТРА И КИНО 2019

– Они не просто экономят на костюмах. Они считают, что костюм, как манна небесная, сам изготавливается и одевается.

– А если речь идет об историческом фильме, как же там?

– Вот, пожалуйста, работа Дзюбенко! (Ирина Фердинандовна указала на шикарные исторические костюмы XVII века)... При этом ни времени, ни денег на них не давали. И примерки не давали делать вовремя. Это костюмы к «1612 году». (Фильм «1612: хроники Смутного времени»). Режиссер В. Хотиненко. 2007 год).

– Что самое главное в работе художника по костюмам, если не брать в расчет финансирование и недочеты организации съемочного процесса? Чему надо уделить главное внимание? Эти костюмы должны быть каким-то обманом? Ведь в кино не все видно.

– Знаете, сначала нужно договориться

о том, что такое обман, а что такое правда. Есть правда искусства, она всегда будет. Во все времена. Искусство не может существовать без искренности, без того понимания, что художник хочет сказать. И это не важно, художник кино, художник по костюмам, художник-декоратор или мультипликатор. Если ты художник – ты выражаешь свое понимание, свою суть. И чем ты более глубоко понимаешь, чем ты более искренен, тем правдивее и ярче твои вещи.

– Значит, главное в costume, чтобы зритель не задумывался, так ли на самом деле должен быть одет герой?

– Вообще-то, что постановщики, что декораторы, что художники по костюмам, мы всегда работаем, прежде всего, с образом. Актер несет образ, о котором написано в сценарии. И чем точнее сделан костюм этого образа, тем ему, актеру, интереснее, легче, проще и

С. Феофанов. Эскизы кукол для телепередач режиссера Т. Паршиной. 1980

доступнее играть в нем. Когда Ромашин надел костюм в «Борисе Годунове», который делала Нови, Бондарчук его спросил: «Ну, как тебе, Толя?» Он ему отвечал: «Здесь все сыграл костюм за меня».

– А как преподаватель ВГИКа, с чего вы советуете своим ученикам начинать работать над костюмами, работать с образом?

– Понимать. Самое главное понимать, с чем ты имеешь дело. Понимать суть персонажа, понимать время, понимать окружение.

Беседовала Аида Соболева

«Художественная постановка» Московской школы кино;

27 октября — вечер «Династия Зотовых». Мастер-класс по созданию анимации;

28 октября — вечер художественного факультета Института кино и телевидения (ГИТР);

31 октября — вечер художественного факультета ВГИКа. К 100-летию ВГИКа;

2 ноября — вечер факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ. Сценический свет. Вечер провел Е.А. Виноградов;

3 ноября — вечер художественного факультета РАТИ (ГИТИС).

И. Четвертков. Триптих. Шельф. Большая красная рыба. 2019

СВЕЧЕНИЕ ЦВЕТА

Серия "Моя Москва. Московские окна". 2014-2019

С 18 октября по 17 ноября 2019 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (ул. Делегатская, 3) прошла выставка уникальных авторских произведений московского художника **Риммы Хамзаевны Юсуповой**, созданных в технике живописи по натуральному шёлку. Декоративно-станковые картины оригинальны по замыслу, своеобразны по композиции и

тонко решены в цвете, пронизаны воздухом и светом. На выставке представлены серии работ: «Экология и сила природы», «Дыхание гор», «Лес. Лучи солнца», «Пионы», «Московские окна».

Ею разработаны рисунки для текстильной промышленности и созданы авторские эскизы для оформления интерьеров, шалей, костюмов в технике ручной росписи по натуральному шёлку.

С 1977 года Римма Юсупова постоянно участвует в международных, всесоюзных, российских и московских выставках. Ее произведения отличаются разнообразием, содержательностью, глубоким светящимся колоритом.

Начиная с 1980-х гг. Римма Юсупова начинает заниматься свободным творчеством, работая над выставочными проектами. Замыслы картин рождаются от реальных впечатлений, наблюдений природы. Работая сериями, добиваясь максимальной выразительности и колористической тонкости каждой картины, художник достигает поистине виртуозного мастерства в передаче цветовых оттенков, глубины и прозрачности колорита, единства световой среды. Произведения Риммы Юсуповой украшают частные коллекции России, Японии, Израиля, Испании, Америки.

Большие декоративные панно Юсуповой нельзя назвать иначе как живописью на ткани, настолько они оригинальны по замыслу, своеобразны по композиции и тонко решены в цвете, пронизаны воздухом и светом. Владение специфичной текстильной палитры позволяет ей передавать сложные оттенки изображаемых объектов, растительных мотивов, состояний природы, фантастических явлений и наполнять их внутренним смыслом и живым дыханием.

Убедительная материальность изображения и в то же время воздушность и светоносность объекта, точность деталей и единство целого, жизнеподобие и тончайшая живописность – этот сплав в произведениях Юсуповой создается благодаря безупречному владению техникой росписи по ткани, которая основана на большой практике и знании теории цветоведения.

За плечами Риммы хорошая школа. Она окончила с отличием Московский текстильный институт в 1977 году и более двадцати лет проработала на Комбинате декора-

Серия "Пионы". 2003-2019

тивно-прикладного искусства Худфонда РСФСР, исполняя образцы для текстильной промышленности. Сейчас Юсупова занимается преподаванием, обучая студентов-дизайнеров основам живописного мастерства.

С 1980-х годов она выходит на простор свободного творчества, создания выставочных вещей в технике росписи по ткани. В этом виде творчества ее талант находит адекватное выражение. Декоративно-станковые работы Юсуповой выделяются экспрессией живописной манеры и масштабностью решения. Панно «Крыло синей птицы», «Вселенная», раппортные расписные ткани отличаются свободная асимметричная композиция, нервный кистевой мазок, сложный колорит холодно-синих и тепло-охристых тонов. Тонкая растяжка цветовых оттенков, их взаимопроникновение, просвечиваемость обнаруживают мастерство художника-текстильщика. Иллюзии пространства и глубины художница достигает с помощью вибрирующего черного цвета. Создается впечатление фантастической птицы, парящей в атмосфере темной ночи, движения и столкновения стихийных сил природы.

Творчество Риммы Юсуповой в художественном текстиле отличает мастерство и подлинная живописная культура, что поднимает статус современного декоративного искусства.

Людмила Крамаренко

Серия "Лес и лучи солнца". 1980-1990 гг.

ВСТРЕЧИ

Март. 2018

Шелест березовой листвы и морозное деревенское утро, дорогой сердцу овал лица и красота линий родных, любимых рук, тепло и неповторимый облик домашних вещей и безделушек – для всего этого трепетного и очень личного пространства искусствоведческая наука придумала строгое деление на жанры: «пейзаж», «портрет», «натюрморт». В то же время для художника случайно услышанное слово, новая мелодия, телевизионный репортаж, строки открытых наугад стихов и даже едва заметное отражение в стекле – складываются в собственную неповторимую «науку».

Парадоксальным образом, живопись народного художника РФ

решения. Так, идея работы «Тупик» (1993) родилась мгновенно, когда во время вечерних новостей репортерская камера вдруг пучком света выхватила из темноты крупным планом взгляд преследуемого оперативниками преступника. Юрий признается, что его глубоко и надолго поразил этот «глаз загнанного зверя», претворившийся впоследствии в острую психологическую работу.

Работы «Крещение» (1997) и «Домашний праздник» (1998-2000) также сплелись из случайных и несвязанных друг с другом мыслей и событий. Время создания этих двух полотен пришлось на сорокалетний юбилей Орлова, а, как известно, в большинстве

ритуала в раскрытой ладони его друга, замечательного художника-графика Александра Теслика, находился серебряный крестик, словно «все таинство Крещения он держал в своей руке», – именно эта деталь позволила созданной впоследствии картине собраться воедино.

Так же неожиданно пришло вдохновение, когда Юрий писал «Домашний праздник». После долгих композиционных поисков, когда работа казалась безнадежно зашедшей в тупик, внезапно появился нужный импульс, верное решение: «Я сижу и вижу себя в отражении в стекле нашей обыкновенной советской мебельной «стенки», а мимо проходит жена с цветами... Вот тогда все и сложилось».

Работа над полотном у Юрия Орлова всегда сопровождается поиском уточняющего материала, большим количеством набросков, эскизов, этюдов. Метод погружения в тему путем ее всестороннего изучения художник перенял у своих наставников С.П. и А.П. Ткачевых, у которых ему посчастливилось стажироваться в мастерских РАХ. Они научили Орлова относиться к своему делу с уважением и пиететом, говоря, что художник должен быть честен перед собой и ответственен перед зрителем. В этом случае жанровая картина требует особой концентрации внимания, для создания психологического портрета внутри полотна. Портрет интересует Юрия Орлова и как самостоятельный жанр. Как правило, он пишет тех, к кому испытывает симпатию и живой человеческий интерес. Каждый раз поиск выразительности заставляет художника искать новые средства: композицию, освещение, аксессуар. Задумчивый и нежный образ молодой девушки с собранными наверх волосами («Портрет Элины», 2016) отличается от упрямого детского взгляда будущего хоккеиста («Егор», 2004). Яркий национальный костюм и отточенность движений красавицы, погруженной в процесс китайской церемонии чаепития («Китайский чай», 2012), совсем не похож на пепельную приглушенность «Портрета жены» (2004), героиня которого смотрит за пределы холста; ее скрещенные на груди руки, глубокий пронизательный взгляд создают иллюзию тихой и долгой беседы между нею и зрителем.

В последнее время Юрий Орлов особенно увлечен пейзажем. Он много путешествует с этюдником, предпочитая писать непосредственно с природы. Стремясь к точности взятых отношений цвета и тона, а также к композиционной выразительности, живописец нередко делает по несколько вариантов с одного и того же места. Художник взял себе за правило, куда бы он ни поехал в творческую командировку, не просто привозить этюды, но и обязательно писать на их основе картину. Ему важно начать полотно сразу же по возвращении, «по горячим следам», чтобы не успела рассеяться та свежесть ощущения,

Тихий день. 2018

которую невозможно подменить выдумкой из головы. Орлов убежден, что работа, выполненная на основе натурального материала в мастерской, несет в себе больше, нежели просто впечатления, она должна быть выстроенной, зрелой вещью, избегающей случайностей. Это синтез эмоций и рассудка, в котором первенство отдается композиции.

В вопросе расположения предметов и цветовых пятен Юрий Орлов перфекционист, он очень требователен к себе: если глазу дискомфортно, и хочется что-то придвинуть, убрать или добавить, значит, картина не состоялась. Художник меняет в пространстве холста акценты, массы изображенных объектов, иерархию модулей и пауз до тех пор, пока не появится ощущение цельности и баланса. Именно так, в процессе работы над «Рекой Сорочь в разливе» (2012) было удачно найдено количество и размер черных птиц, клюющих обнажившийся прибрежный песок переднего плана, добавив пейзажу щемящее чувство неустойчивости жизни и ее неизбежной цикличности. В картине-пейзаже «В горах провинции Гуйлинь» (2012) герои находятся очень близко к краю и, кажется, вот-вот уйдут за нижние пределы картинного пространства, создавая композиционный контраст к уникальным террасам рисовых полей, уходящих за горизонт в верхней части полотна.

Природные мотивы у Орлова, редко носят фрагментарный

характер, наоборот, в его работах преобладает панорамный взгляд, повествовательно рассказывающий зрителю о красоте увиденного раздолья. Работа с пространством продолжается и колористически: живописно решаются прозрачные тени; воздух, как и другие элементы картины, плотно набран до соответствующего качества цвета, а холодноватая дымка на горизонте пишется мягким касанием кисти.

Путешествуя, Юрий Орлов считает полезным трудиться как в компании художников-единомышленников, так и в отшельническом, замкнутом пространстве своей мастерской. Быть один на один с холстом – значит структурировать ход работы, создавая особую атмосферу внутреннего интеллектуального монастыря, когда мастерская становится кельей служения искусству.

Юрию Орлову окружающий мир и творчество представляются связанными законами подобия. Для того, чтобы выстроить равновесие внутри картины, сделать ее незабываемым и глубоким произведением, нужно потрудиться, соблюдая, прежде всего, баланс своего душевного равновесия. А это значит, что и окружающее пространство, будь то дом, мастерская или отношения с людьми – в равной мере нужно поддерживать и сохранять как некую зону доверия и покоя, потому что «с удовольствием работается там, где тебе хорошо».

Вера Лагутенкова

Ипатьевский монастырь. 2016

Юрия Орлова, чья персональная выставка «Встречи» состоялась в Галерее Товарищества живописцев на 1-й Тверской-Ямской, 20 в ноябре с.г., оставаясь в рамках чистой жанровой принадлежности, говорит не только о соблюдении композиционных, светотональных и колористических правил, сколько о тонком, едва уловимом чувстве озарения, побуждающего художника из множества возможных вариантов выбрать оригинальный сюжет для творчества.

«Пишу то, что волнует», – так Орлов комментирует свои работы, и, судя по разнообразию воплощенных на холстах тем, его волнует всё. Чутко отзываясь на проявления жизни, живописец берется как за сложные социальные и конфликтные темы, так и за прозрачный, наполненный воздухом этюд. Его в равной степени может заинтересовать и движение ветра в березовой роще, и гладкий фарфоровый бок гжельского чайника. Подмеченные им в жизни случайности нередко становятся центром композиционного

случаев человеческое сознание стремится ко времени круглых дат подвести итоги, маркируя важные вехи. По словам самого художника, это был момент, когда он захотел определиться с дальнейшими жизненными приоритетами. Будучи в раздумьях во время одного из посещений Третьяковской галереи, он внезапно поймал себя на мысли, что раньше не обращал внимания на возраст художников, в котором они создавали свои великие полотна. Внимательное изучение этого аспекта произвело в сознании Юрия Орлова перелом: значительное число шедевров было создано мастерами до их сорокалетия. Немедленно перед художником встал вопрос, а чего же он смог добиться как живописец и как личность к дате своего юбилея? Ответ не заставил себя ждать, и жизнь сама преподнесла художнику дары вдохновения: церковный обряд Крещения сына произвел на художника неизгладимое впечатление. Орлов вспоминает, как в течение всего

Осень в Переславле - Залесском. 2018

МОИ ДОРОГИ

Январь. Начало дня. 2019

мотивация в искусстве, целеустремленность и работоспособность, и, безусловно, ответственность за свое дарование. Эти качества на протяжении всей жизни помогли ему продвигаться в профессиональном развитии.

Многие живописные работы В. Полотнова посвящены среднерусской природе, памятникам старины, деревне. Эти темы остаются основными в его творчестве по сей день. Истоки этого, конечно же, в приверженности художника нижегородской земле, природе родных мест, где родился и вырос, где на протяжении всей жизни черпает творческое вдохновение. На свою малую родину он и поныне ежегодно выезжает на летние этюды, где проводит за пленэрной работой не меньше месяца. Сюда всегда можно приехать погостить и поработать. Рядом – близкие люди, мать, родня, друзья детства. Все вокруг – родное, понятное, близкое. И все, что окружает, хочется написать. По сути, художник и пишет то, что горячо любят с детства, что очень хорошо знает. И главная тема его творчества сложилась сама собой, без пафоса, органично и достоверно. В ней много личного – пережитых некогда чувств, проникновенных любований мотивом, сюжетной канвой, зыбкими световоздушными градациями и живописными полутонами. Равнины, луга, проселки, села и деревни, на которых доживает свой век православная деревня, русская старина. На картинах Валерия Полотнова это все трансформируется в образ традиционной русской провинции с характерными пейзажами и типичными сценками, отражающими сложившийся веками уклад жизни русских сел и городов. По существу, места, где художник родился и вырос, где ежегодно работает на пленэре, «вывела» его к большой теме – теме Родины, которая со студенчества стала просматриваться в его творчестве, как сквозная, вне зависимости от того, где было написано то или иное полотно. И, наслаждаясь живописью Полотнова, мы понимаем, что он невольно отсылает нас к чистым, незамутненным образам в картинах А.Г. Венецианова.

Не менее замечательны и его городские пейзажи. Художник часто и с удовольствием пишет древние русские города, старые кварталы Москвы. Эстетика таких произведений органично вписывается в те интонации и образы, которые мы наблюдаем в сельских, деревенских пейзажах.

Валерий Павлович после окончания института часто жил и работал на «Академической даче», где завязались многочисленные знакомства с художниками из разных городов страны. Эти знакомства переросли затем в дружбу и выставочное сотрудничество. Уроки творческих групп пригодились, они время от времени вспоминаются и сейчас.

В.П. Полотнов умудряется успешно сочетать творческую и общественную деятельность. Многие годы он является секретарем Союза художников России, не один год возглавлял комиссию по живописи, и сейчас продолжает оставаться первым заместителем председателя. Много ездит по стране, открывает выставки, участвует в пленэрах, помогает проводить выставочные дела, экспозиции и т.д. И где бы он ни был, всегда находит время поработать на пленэре, написать этюд.

Татьяна Бойцова

Начало апреля. 2018

Июнь в Москве. 2019

Скалы Мурманска. 2019

«Мои дороги» – так называлась выставка живописи народного художника РФ Валерия Павловича Полотнова, открывшаяся в выставочном зале Союза художников России (ул. Покровка, 37) в ноябре с.г. Валерий Полотнов – благодарный преемник традиций в русском искусстве. Его имя упоминается вслед за именами его старших коллег, талантливых и известных живописцев, таких, как В.М. Сидоров или более младший по возрасту В.В. Щербаков. Да и само творчество В. Полотнова, эстетика его работ тяготеют к искусству более старших коллег, к искусству поколения шестидесятников, многие из которых вписали свои страницы в историю русского искусства. В то же время его живопись в чем-то близка произведениям таких самобытных авторов, как Игорь Орлов, Владимир Телин. В современном изобразительном искусстве В. Полотнов является неким связующим звеном, успешно объединяющим традиции русской реалистической школы с новыми тенденциями, свойственными рубежу столетий. Вместе с тем В.П. Полотнов, находясь в таком сильном творческом окружении, смог выработать свой индивидуальный стиль, который невозможно спутать на выставке, и который все более и более оттачивается и совершенствуется. Вот так, на стыке художественных «гольфстримов» мастер развивает в своих работах колористические, композиционные и все иные живописные характеристики.

Валерий Полотнов родился через четыре года после окончания Великой Отечественной войны, в годы, когда страна еще не остыла от фронтовых сводок, жила радостью одержанной победы и напряженным трудом, восстанавливая страну из разрухи. Поэтому его детство, отрочество, студенческие годы проходили в патриотическом настрое, который царил в разрушенной, но победившей фашизм стране. А также в атмосфере традиционного для русской культуры уважения к художественной школе и наследию прошлого, в ожидании новых перемен, увлекательных для творческих людей.

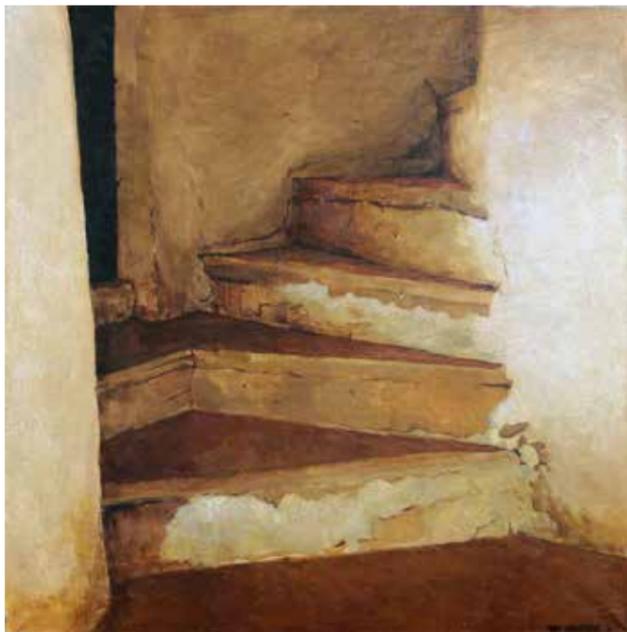
Валерий Павлович – воспитанник МГХИ им. В.И. Сурикова, куда он поступил, уже имея за плечами диплом педагогического института. Таким образом, в профессию он вступил уже зрелым человеком. Видимо, поэтому так отчетлива его

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПЛАН КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 20 на 2020 г. (В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В ПЛАН МОГУТ ВНОСИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ)

- 12.01 - 18.01 (7 дней) — проект «Русская провинция» (куратор П.И. Грошев)
- 19.01 - 25.01 (7 дней) — групповая выставка «Пастель» (куратор - М.С. Эсмонд)
- 27.01 - 09.02 (14 дней) — искусство индийской народной картины (Музей традиционного искусства народов мира)
- 10.02 - 15.02 (6 дней) — групповая выставка: В. Ельницкая, М. Бабенков, Д. Кедрин (куратор В. Ельницкая)
- 16.02 — 22.02 (7 дней) — персональная выставка В.Ф. Васина (живопись, наследие)
- 25.02 — 07.03 (12 дней) — проект «Мир живописи» (обменный проект с Ярославским отделением СХР)
- 09.03 — 15.03 (7 дней) — групповая выставка А. Коровина, Л. Сапожникова-Дук и др.
- 16.03 — 25.03 (10 дней) — выставка работ преподавателей МАРХИ (куратор М.Г. Романова)
- 26.03 — 02.04 (8 дней) — персональная выставка Тимошина О.Г. (живопись, графика)
- 05.04 — 11.04 (7 дней) — групповая выставка: В. Копачев, А. Волков, П. Караченцев (живопись)
- 12.04 — 18.04 (7 дней) — групповая выставка: Е. Толстая, М. Наумова, А. Канушкина, Н. Смирнова, А. Попова, А. Писарева (живопись)
- 19.04 — 27.04 (10 дней) — групповая выставка скульптуры «Память»
- 28.04 — 17.05 (19 дней) — выставка к 75-летию Победы
- 18.05 — 24.05 (7 дней) — выставка Творческого союза дизайнеров (куратор Г.Г. Аратюнян)
- 25.05 — 31.05 (7 дней) — персональная выставка Е.Д. Гандуриной (ДПИ)
- 01.06 — 07.06 (7 дней) — выставка дипломных работ учащихся детской художественной школы им. В.А. Серова

- 08.06 — 14.06 (7 дней) — выставка работ преподавателей МГАХИ им. В.И. Сурикова
- 15.06 — 20.06 (6 дней) - международная выставка трэвел-фотографии «Travel Photo Awards», посвященная юбилею Клуба путешественников им. Ю. Сенкевича
- 21.06 — 22.06 (2 дня) — ПРИЕМ В МСХ
- 23.06 — 30.06 (8 дней) — «ПАСТЕЛИУМ». Международный конкурс художников-пастелистов. Тема - «Мост через континенты. Объединяя мир»
- 01.07 — 31.08 — ВАКАНСИЯ
- 01.09 — 13.09 (12 дней) — межсекционная групповая выставка «Уходящая и возрожденная красота»
- 14.09 — 19.09 (6 дней) — групповая выставка М. Лейзгольд, И. Покладова, Н. Крутов (живопись) (отв. — М.Б. Лейзгольд)
- 20.09 — 03.10 (14 дней) — Международный конкурс плаката
- 04.10 — 09.10 (6 дней) — проект «Мир видимый и мир невидимый» (куратор - Е.Г. Болотских)
- 10.10 — 24.10 (14 дней) — персональная выставка живописи В.И. Бабина (куратор - Е.В. Ефремова)
- 25.10 — 31.10 (7 дней) — персональная выставка живописи Н.Г. Тужилина
- 01.11 — 14.11 (14 дней) — проект «На бумаге». Групповая выставка секции живописи
- 15.11- 28.11 (16 дней) — выставка работ художников Ярославского отделения СХР
- 29.11- 05.12 (7 дней) — персональная выставка О.А. Волковой (графика, эстамп)
- 06.12 - 14.12 (9 дней) — выставка художников подсекции эстампа (отв. — М.Ю. Коновалов)
- 15.12 — 30.12 (16 дней) — выставка художников секции ДПИ «Накануне Рождества»

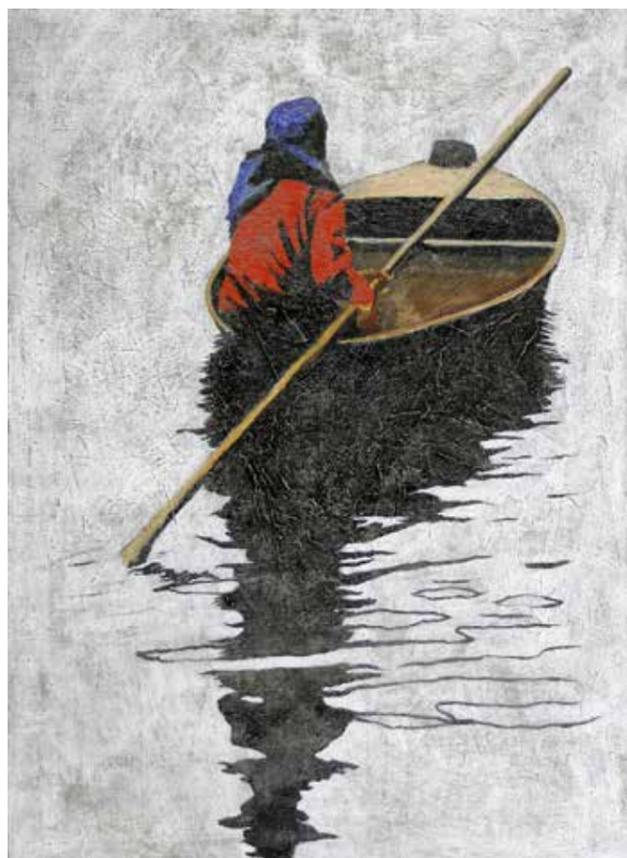
PRO СВЕТ

Лестница № 2. 2012

Движение

Создание картин - это чаще всего акт не спонтанный. Он является результатом творческих усилий, и это своеобразная «идеализированная реконструкция» первоначального чувства, наведение фокуса на эмоциональное переживание, соразмерно которому избирается и оценивается каждый шаг работы над картиной.

Дорога в бесконечность. 2012

Юрий Григорян (младший), персональная выставка которого проходила с 27 сентября по 20 октября с.г. в музее «Тапан», в своих произведениях пытается раскрыть то, что наделяет знакомое изображение незнакомым содержанием. Обобщая творческие поиски автора, их можно свести к игре со светом и тенью. Свет и тень – наиважнейшие объекты изображения, они и сюжет, и жанр. В конечном итоге – главный повод для написания картины. Художника интересует не только формальные свойства света и тени, его волнуют смысловые и подсознательные аспекты. Свет и тень выступают главными персонажами его работ, все

остальное (изображение объектов в тени и на свету) является важным, но все же дополнением к «главным героям». Живописные полотна Григоряна лишены элементов повествования. Скорее, они позволяют нам заглянуть «за кулисы происходящего». Конкретные образы – лишь возможность для живописных ухищрений и сосредотачивают зрительское внимание на «пороговых смыслах бытия», важных для художника. Важным же для него оказывается всеобъемлющая тема «движения около и вокруг света, которая раскрывается автором не в лоб, а через отстраненные антропоморфные знаки-символы. Если говорить точнее, художник лишь тонко намекает на нечто стоящее позади или внутри его произведений, через метафоры показывая людские взаимоотношения, одиночество, радость жизни и тайну смерти. Такая «тайная» жизнь вещей и явлений в их разрывах и соединениях, взаимодополнениях и отрицаниях друг друга – генеральная линия работ Григоряна, вернее, нескольких его серий, представленных на выставке. Нужно отметить, что художник нарочито упорядочивает зрительный ряд, выстраивая последовательную серийность. «Расчетливость» и «методичность», помноженные на живописно-формальную привлекательность уведут зрителя от литературно-повествовательной трактовки каждого образа в сторону.

Детство. Старость. Лестницы. Двери. Григорян строит свои произведения исходя из захватившей его «живописной ситуации». Живопись с ее цветовыми и пластическими возможностями – его язык. Тем не менее ясно, что, изображая лестницу или дверь, автор пишет человека.

Отражение

Художественная реальность – это реальность, которая больше себя самой. Свет и тень обыденной реальности в художественной интерпретации Ю. Григоряна (младшего) отражаются в двух ипостасях – в пространстве рефлексии самого автора и в нашем восприятии. И это сообщает нашему (зрительскому) душевному движению то ускорение, которое заводит нас гораздо дальше, чем мы предполагали, бросив первоначальный «небрежный» взгляд на произведение искусства. Он создает работы на пересечении эстетических течений. Сквозь внешние влияния клиповой культуры и отсылки к фотообразу отчетливо виден автор, увлекающийся экспрессией живописной, почти скульптурной фактуры, которая, как может показаться, является и способом, и самоцелью творческих поисков. Сознательное совлечение статичности образов, состоящих из малозначимых деталей-фрагментов действительности с цветовой и пластической экспрессией создает мощный эффект перехода от частей реальности к ее «символическому» обобщению. Работа по обдумыванию замысла лежит на плечах зрителя и на его интеллектуальных способностях.

Мерцание

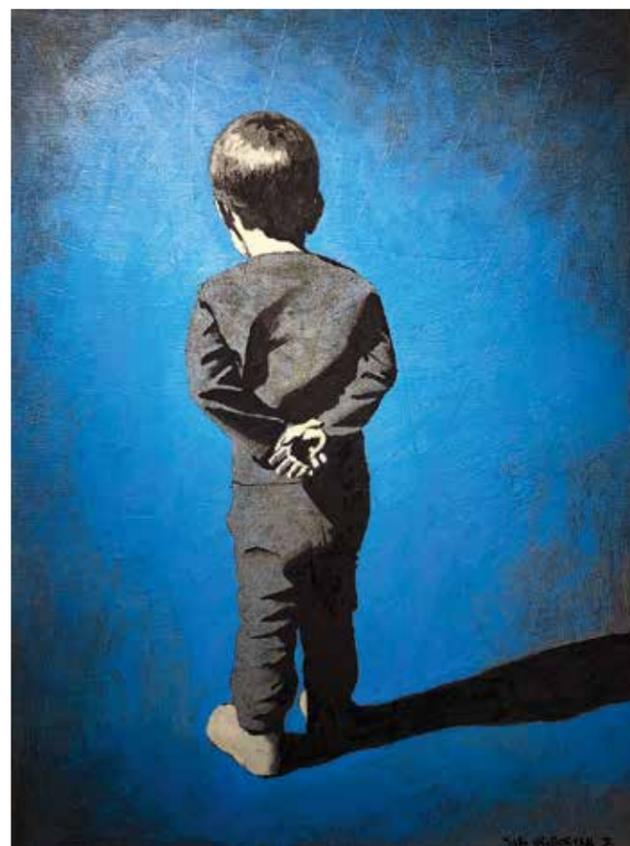
Свет выражает многое, большее. Но, как говорится, нет света без тени, ее хитросплетений ажюра или геометрических пятен. Не подавляя друг друга, а взаимно дополняя, свет и тени в работах Григоряна смотрятся почти аппликативно, и зритель зачастую не сразу считывает сюжет, но вместе с художником замороженно наблюдает за формами световых пятен и линий. Даже светотень на лицах интересует Григоряна больше, чем конкретный портретируемый. Если говорить о человеке в живописной трактовке Григоряна, то он (человек) предстает в нескольких ипостасях. Как стаффаж, как конкретный человек с историей и как собирательный образ. Именно третья роль связывает несколько серий в единое целое, где объекты (двери, лестницы, бочки) и портреты соединяются в единое высказывание о жизни и смерти, о человеке, его любви и одиночестве, радостных моментах детства, мудрости старости.

Мерцание света и тени создает гипнотическое

С другом. 2019

ощущение от каждой работы, в рассмотрении которой зрителю можно обнаружить что-то важное, эмоцию-оценку, которую хочется уточнить, развить, подтвердить, дополнить и т.д., а иногда и опровергнуть...

Григорий Ильич. 2019

Юрий Григорян (младший) родился в 1977 году в Москве. Получил начальное образование в Московском академическом художественном лицее при РАХ, затем с отличием окончил МГАХИ им. В. И. Сурикова, после окончания был дважды награжден медалями Российской академии художеств. Юрий Григорян (младший) – член МСХ и СХ России. Его работы находятся в собрании Московского музея современного искусства, Государственного музея искусств народов Востока, а также в частных коллекциях в России, Италии, Хорватии, Великобритании, Австралии, США, Канаде, Германии, Корее, Китае.

Тимофей Смирнов

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ!

В соответствии с Законом г. Москвы от 22.05.2019 г. № 20 неприятие мер по очистке крыш от снега и наледи отдельно стоящих нежилых зданий (пристроек) влечет наложение штрафа на пользователей от 50 000 до 200 000 рублей.

Убедительная просьба художникам — пользователям творческих мастерских принимать меры по очистке крыш строений, даже если в Договоре на эксплуатационные услуги с Управляющей компанией данная услуга отсутствует!

Администрация РОО «МСХ»

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

Творчество **Максима Цагараева** стоит в ряду замечательных явлений русского реалистического искусства XIX-XXI веков, но в то же время его произведения ни коем образом не являются повторением художественных приемов прошлого. Живопись Цагараева, которую можно увидеть в Галерее «Дом Нащокина» (Гагаринский пер. 4/2) с 18 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. на персональной выставке художника «И жизнь, и любовь», - одно из наиболее ярких и глубоких переосмыслений современной действительности.

В своих духовных и творческих исканиях живописец обращается к вековым традициям не только русской художественной школы, но и к величайшим мастерам европейской живописи. Общечеловеческий гуманистический смысл итальянского ренессанса и психологизм русского передвижничества, грандиозность врубелевского символизма и драматизм космического мирозерцания Павла Филонова являются отправными векторами для размышлений художника. Психологизм ранних работ («Обыкновенное утро», 1995; «Материнство», 1998; «Маша мечтает», 1995) позже дополняется символическим и драматическим звучанием (циклы «Времена года», 1998-2002; «Влюбленные», 2002-2004; серия натюрмортов с черепами 1998-2004 и др.). В своих работах художник показывает, что способен не только видеть и ценить в самых обыденных вещах красоту повседневности, но творчески переосмысливать свои впечатления, наделяя их внутренним драматизмом и психологизмом.

Трагические ноты звучат в картине «Прощание» (2015). Как решить вечный вопрос искусства и визуально передать страдания человека после ухода в мир иной любимой женщины, музы художника? На полотне воплощен момент перехода жизни в небытие, когда душа человека покидает тело, но чувства еще продолжают связывать живых и мертвых через последнее соприкосновение рук.

Смысл бытия и нравственное совершенствование, бессмертие души и гармония мира, сострадание и обостренное чувство справедливости - вот этическая сторона творчества М. Цагараева. На первый план в его творчестве прежде всего выходят подлинность чувств, тонкие душевные переживания и личностное переосмысление событий прошлого и настоящего. На небольшом полотне «У новогодней елки» (1998) художник изобразил девочку, рассматривающую новогодние игрушки и огоньки на елке. Но обыденная сцена превращается в сложную психологическую метафору взросления человека.

Однако художник создает произведения, в которых показывает не только лирическую сторону искусства, но подчас дает волю своему творческому темпераменту. Для полного раскрытия темы художник гипертрофирует чувства своих персонажей, которые переступают за грань обыденности и привычности, достигая космических масштабов своих эмоций и переживаний. Так, в цикле картин «Влюбленные» (2002 и 2004) пара буквально летит в космическом океане любви, страсти и нежности.

Максимализм чувств и боль души о современном мире, где подчас бессмысленный хаос, жесточенность, вседозволенность поглощает приоритеты и ценности общества, заставляют художника обратиться к реалиям действительности, без прикрас, но символическим языком

воплощая ее на полотне «Ночь» (2010), посвященному яркому и порочному бытию ночной Москвы. А в другом произведении «Роллеры» (2009) стремительный темп современной жизни «уносит» молодую пару. Не поглотит ли праздничный и потребительский стиль жизни наших современников?

М. Цагараев - тонкий и чуткий живописец, постоянно работающий над проблемами художественного языка. Будучи выпускником Суриковского института он с особым вниманием относится к натуре, к поискам точного сочетания тонов, артистизму исполнения - все это отвечает тому направлению, которого придерживаются художники московской школы живописи, с их чуткостью к оттенкам и нюансам цвета. Его ощущение цвета происходит из сложных взаимоотношений красочных мазков, создающих многогранную и поэтическую картину мира, где естественность и стихийность выступают в противовес искусственности и однозначности. Живопись художника настолько разная, насколько различны мгновения жизни с любимыми оттенками событий. В лирическом полотне «Сны ребенка» (2015) живописец создал драгоценную и хрупкую конструкцию образов, сотканную из полупрозрачных сказочных видений животных, окутывающих призрачным шлейфом спящую девочку. Поразителен эффект созерцания полотна, вызывающего ощущение его музыкальной аранжировки: звучание колокольчиков, бубенцов, дудочек, шепоты, шуршание складок одежд, звуки падающего снега напоминают музыку к балету «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Еще одна яркая грань творчества М. Цагараева - это портрет. Сейчас жанр портрета не столь популярен, как раньше. На то есть много причин, в том числе бешенный ритм современной жизни, который обезличивает индивидуальность человека, не дает возможность остановиться и попытаться раскрыть уникальность каждого. Но для мастера, чье творчество обращено к Человеку, портрет является возможностью внимательно взглянуть в личность портретируемого. Он с подкупающей откровенностью раскрывает внутренний мир героев своих произведений. Каждый раз вглядываясь в лицо человека, которого пишет, художник словно слышит отзвуки его души, точно определяя его характер и темперамент, угадывая сложные психологические переживания. Живописными приемами художник выражает и противоречивость человеческой природы, и жизненные конфликты и духовную наполненность своих героев.

Творчество Максима Цагараева принадлежит в большей степени к русской реалистической школе, но насыщая свои произведения символическим звучанием, ирреальными мотивами, темпераментной живописной манерой, элементами драматизма и глубоким содержательным подтекстом мастер расширяет художественные поиски искусства, которое движется в сторону интеллектуально-духовного направления, определяющего сегодняшнее состояние нашего мира и человеческого духа.

Ольга Яковлева

Лиана. 2019

Портрет Алисы. 2014

СИЛУЭТЫ ЕВРОПЫ

М. Арсеньева. Эскиз к спектаклю "Последний каприз феи Абажуры"

М. Уварова. Музыка на воде

Межсекционная выставка (живопись, графика, стекло, театр) «Силуэты Европы» на темы, вдохновленные европейской культурой, прошла в залах МСХ на Кузнецком мосту, 20 с 1 по 6 октября 2019 г.

Огромное влияние оказала Европа на русскую культуру. Русское искусство впитало и переработало на свой лад все самое ценное из этого богатейшего источника. Этим багажом мы, сознательно или неосознанно, пользуемся уже несколько веков. Это, несомненно, очень продуктивно. Как в русском языке прослеживаются греческие корни и латинизмы, галлицизмы и современный международный английский, так и в изобразительном искусстве можно обнаружить самые разные европейские истоки. Греческие статуи, музейные объекты, средневековые мистерии, рыцари и ремесленники, идеалы эпохи Возрождения, карнавальная культура, барочный театр, книги, музыка и гравюры, голландцы, с их натюрмортами и интерьерами - все это замечательные темы для художников.

Наталья Баранова, идейный вдохновитель данной экспозиции, выразила свою мысль в графически решенном стихотворном манифесте «Алхимический трактат». Художник, как алхимик, пытающийся постигнуть тайну золота, в

своем творчестве, через все трудности и препятствия ищет смысл жизни. В холстах Натальи Барановой преобладает графический элемент, строгая найденность форм и ритмов. Ее картины посвящены европейской культуре, ее книжная графика - иллюстрации к европейским сказкам.

Петра Баранова (1914-2000) уже нет среди живых. Художник - свидетель страшных событий. Страшны своей достоверностью его натурные размытки тушью - это реальный «пейзаж после битвы», разбомбленный Сталинград. И это «силуэты Европы», то, что оставил смерч над нашим континентом! Это документ эпохи. Ценность и смысл этих давних работ только возрастает с годами.

Зал **Анны и Георгия Ляшенко** смотрелся очень цельно. Картины Анны, развешанные почти шпалерно, воспринимались как фрагменты единой огромной стенописи. Впечатления от увиденного в Европе переработаны современным художественным языком. Гигантские графические панно Георгия, выполненные очень лаконично, только черным по белому, масштабно представляли «титанов» европейского зодчества разных эпох.

Наталья Баженова - художник с ярким, узнаваемым почерком, пред-

Г. Уваров. Вечные муки

ставила новый цикл живописных работ «Ритмы города». Полотна переливаются сверкающими, перламутровыми мазками, создают образ праздничных городов.

Живопись **Анны Ремиги** характеризуется сложной цветовой мозаикой, дискретные кусочки цвета складываются в строго организованные композиционные ритмы. Одна картина называется «Европа» - это не конкретный пейзаж, а собирательный образ.

Окончание на стр. 8

СИЛУЭТЫ ЕВРОПЫ

М. Даугавиете. Авис Деи

Татьяна Гнисюк – замечательный книжный иллюстратор, выставила путевые зарисовки, выполненные линией: натурные, живые, достоверные – создающие для зрителя эффект присутствия.

Фантазмагории технократического мира в графических листах **Алексея Гнисюка** создают для человека небезопасную реальность. В противопоставлении человека и его среды обитания заложены трагические смыслы.

Майя Арсеньева выставила эскизы театральных костюмов для спектаклей: «Щелкунчик», «Золушка», «Сон в летнюю ночь», мюзикла «Маленькая принцесса», сценографию спектакля «Последний каприз феи Абажуры». Это легкие, веселые листы.

Картины **Мары Даугавиете** объединены темой карнавала:

«АртЭрия», «Концерт. Времена года», «Три маски». Карнавал, общие воспоминания о нем, объединил всех членов большой семьи («Семейный портрет»). Картина «Чистые радости» напоминает «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Это о счастье. О построении воздушных замков. О чистом искусстве – «башне из слоновой кости», по выражению Гюстава Флобера.

Георгий Уваров выставил новую серию картин. Он явно иронизирует. Анекдотическая сцена в греческом зале – контраст прекрасного и безобразного, высокого и низкого («Едоки кулебяки»). В картине «Вечные муки» праздный турист разглядывает рельеф, где грешники горят в аду – и, видимо, примеряет на себя эту участь. Евангельская Притча о десяти девах – диптих. «Неразумные девы» на конкурсе красоты – это Европа!

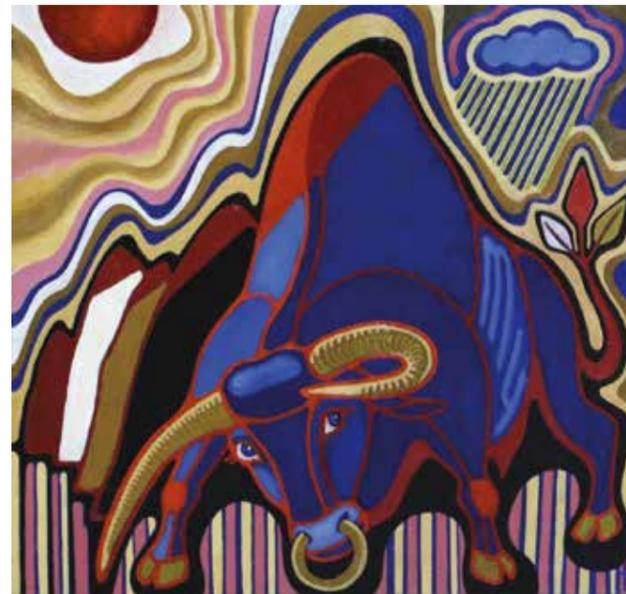
Мара Уварова на этой выставке представила свои театральные эскизы к спектаклям европейских драматургов: У. Шекспир, Ф. Гарсия Лорка, М. де Сервантес. Картина «Музыка на воде», выполненная маслом в сложной лессировочной технике – это проект фестиваля старинной музыки, эта техника здесь как нельзя более кстати.

Живописные праздничные пейзажи **Розы Пайстик**, выполненные в широкой манере, вызывают теплые чувства, приводят на память рождественские дни (художница живет в Европе, в Таллине).

Эдуард Марков представлен тонкими, мягкими акварельными работами, небольшого формата, как натурными, так и композиционными.

Борис Николаев много лет работает в своей эксклюзивной технике: на стыке живописи и резьбы по дереву. Как арабист, он привнес в «свою Европу» элементы восточной экспансии, которую мы уже много лет наблюдаем. Европа уже не мыслится без арабской вязи и мусульманских символов.

Александр Скворцов выставил большие листовые рисунки. Также были выставлены и произведения, созданные

Н. Баранова. Бык

в соавторстве с Борисом Николаевым, в его технике, среди которых изумительный «Ноев ковчег».

Виктория Тенета представила серию европейских пейзажей. Без этой красоты, безусловно, экспозиция выставки, посвященной Европе, была бы неполной.

Екатерина Штеренберг показала великолепные композиции из стекла в уникальной авторской технике. Экспозицию выставки волшебным образом украсили игра фактур и света, музыка ритмов, изысканные гармоничные силуэты женских фигур.

Мара Даугавиете

ЮНАЯ АУДИТОРИЯ

Эквадор – что это? Ах, да. Лондонское посольство этой страны предоставило убежище Джулиану Ассанжу, а потом выдало его властям Великобритании. Впрочем, это здесь ни при чём. Причём – выставка работ Светланы Пыниной-Войцеховской в одной из лучших московских школ, прошедшая в октябре 2019 г. Живопись на бумаге и рисунки масляной пастелью. Всё выполнено с натуры в 80-х годах, когда Светлана Вацлавовна посчастливилось быть в этой латиноамериканской стране, зажатой между Колумбией и Перу. Республика Перу, кстати, в 1941 г. «оттяпала» у Эквадора половину территории.

С мужем, известным дипломатом, Светлана Пынина подолгу жила в Аргентине, Эквадоре, Венгрии. После длительного отсутствия в Москве, вспоминает художник, яркая, насыщенная светом и цветом живопись не сразу нашла понимание. Экваториальная экзотика была незнакома, вызвала недоверие. Поддержку ещё в 1970-е оказал Игорь Обросов. С его лёгкой руки нача-

лась насыщенная творческая жизнь в столице.

Всё это и многое другое рассказывает автор выставки, встретив нас за роскошными стеклянными дверями школы № 1409, чтобы провести через пост контроля, строго поплёскивающие турникеты, просторные холлы. Выставочный зал расположен на четвёртом этаже, куда школьники поднимаются на лифтах. Одна из стен – сплошное окно, смотрящее на непривычную свободную застройку бывшего Ходынского поля. Ничем не остановленный взгляд невольно устремляется к причудливым формам современных зданий.

Удивляет разнообразие пейзажей, представленных на выставке. Здесь и картины тропического рая и засушливые, кажущиеся бесплодными склоны Анд, по полгода лишённые влаги. «Лунный» или «марсианский» пейзаж с уснувшим тысячу лет назад вулканом, абсолютно безжизненный, почти inferнальный. Сцены сбора урожая исполнены первобытной простоты: несколько

человеческих фигур на фоне встающих одна за другой горных долин склонились над оранжевыми пучками сухих трав.

Особое внимание привлекает большая работа, сделанная на высоте четырёх с половиной километров. На такой высоте небо кажется фиолетовым, почти чёрным. По словам художника, хотелось запечатлеть увиденное максимально достоверно – настолько необычным и волнующим было зрелище. На обратном пути, торопясь спуститься до того места, где ждала машина, Светлана оказалась в опасной ситуации. Внезапно появившееся облако не позволило идти дальше. В непроглядном тумане чудились голоса, кто-то словно окликал и подталкивал к обрыву. И вдруг, когда, казалось, всякая надежда была потеряна, послышались отдалённые удары колокола. Этот звук возвращал к реальности, а вскоре туман рассеялся. Оказалось, высоко в горах была устроена небольшая звонница, но кто звонил в колокол, осталось неизвестно.

С 1990 года Светлана Пынина работает с детьми. Своей миссией она считает знакомство школьников с настоящим взрослым искусством – живописью и графикой современных художников Москвы. Не отвлекаясь от учёбы, школьники общаются с действующими художниками, слушают их рассказы на открытиях выставок, видят всё новые и новые произведения различных жанров и направлений изобразительного искусства, получают представления о технической стороне дела.

Работа в школе явилась для Светланы Пыниной естественным продолжением

предыдущей работы. В течение 40 лет она занималась детской книгой, иллюстрациями и, главное, разработкой т.н. книжек-панорам (сейчас это называется 3D). На придуманных ей удивительных книжках выросло не одно поколение детей. Эти книги издавались на 18 языках во многих странах мира.

Школа № 1409 ждёт ваших выставок. Силами школы осуществляется доставка и развеска работ.

Контакты по тел.: 8-910-425-12-99

Илья Трофимов

Из племени Кечуа