

ЭНЕРГИЯ ДУШИ ВАДИМА КУЛАКОВА

Вечерние красавицы. 2012

Сновидение. 2007

Яузские ворота. 2013

Художник в провинции. 1999

12 августа 2014 года в залах Российской академии художеств (ул. Пречистенка, 21) открылась юбилейная выставка народного художника РФ, действительного члена РАХ Вадима Алексеевича Кулакова. Она приурочена к 75-летию мастера. В экспозицию вошло около 100 произведений станковой живописи и графики разных лет, но многие из них выполнены в последние годы.

Вадим Кулаков родился в 1939 году в Москве. Учился в Средней художественной школе, в 1963 году окончил МГХИ им. В.И. Сурикова. Его учителями были замечательные мастера - М.И. Курилко, П.П. Соколов-Скаля, А.А. Дейнека, М.М. Курилко-Рюмин. С 1966 года участвует в художественных выставках, из которых 9 персональных — в России, Германии, Ирландии. С 1967 года — член Московского Союза художников. Интерес к пространственному мышлению ярко проявился уже в первой настенной росписи «Русский театр», выполненной для Всемирной выставки в Монреале.

С 1967 года создал около 20 крупных произведений монументально-декоративного искусства, из которых 10 удостоены премий Московского Союза художников как лучшие работы года. Главные из них — комплексное оформление библиотеки Томского государственного университета, художественное решение интерьеров гостиничного комплекса «Измайлово», рельефы и флорентийская мозаика в зимних садах гостиницы «Президент отель» (Москва), мозаики в гостинице «Россия», в фойе Рязанского театра кукол, на фасаде храма Вознесения Господня на Большой Никитской улице в Москве и др. Каждая из этих работ изменяет облик архитектурного пространства, вносит в него особую эмоциональную атмосферу.

В своей станковой живописи Вадим Кулаков строит сложные пространственные композиции, органично включая в них фигуры и предметы. Даже небольшие по размеру, они отличаются монументальностью звучания, обобщенным декоративно-пластическим строем. Художник любит заниматься сложной цветовой аранжировкой холста, где каждый цвет имеет свою магическую силу.

Вадим Алексеевич Кулаков около 30 лет занимается педагогической деятельностью. С 1995 года - декан факультета живописи Академии образования Натальи Нестеровой.

Произведения мастера находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, в художественных музеях Саратова, Костромы, Вологды, Ярославля (Россия), в Пинакотеке Равенны (Италия), в Городском музее г. Дублина (Ирландия), в Городском музее Трентона (США).

«Я убежден, что жизнеспособность произведения определяется вложенной в него энергией души, искренностью чувств и правдивостью переживаний», - считает В. Кулаков.

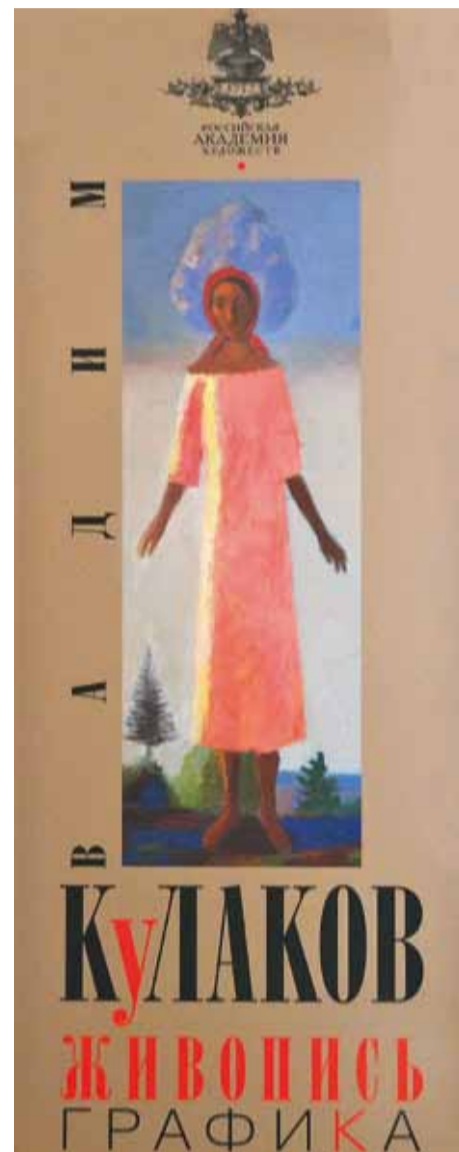
Каждый настоящий художник удивляет зрителя, открывая для него мир по-новому и заставляя его задуматься о вещах необыкновенных, вечных, непреходящих. При встрече с картинами Кулакова испытываешь разные чувства: они притягивают — многое в них нравится сразу, многое заставляет задуматься, настораживает нетрадиционностью художественных решений, вызывает неожиданные ассоциации, покоряет человеческой теплотой, характерной для неживых «героев» его натюрмортов.

Разглядывать картины Кулакова нужно не спеша, обращая внимание на отдельные детали и возвращаясь к уже просмотренным полотнам, чтобы в памяти соединить их в единый ряд. Впрочем, сделать это несложно, потому что все работы объединяет общий настрой души...

Предложенная на выставке коллекция картин, написанных за последние годы, позволяет не только убедиться в профессионализме автора, но и представить себе нечто большее, а именно — определенную философию жизни, в которой свое место занимают вопросы суетного и вечного, земного и небесного, далекого и близкого, прошлого и настоящего.

Можно ли пересказать словами суть творчества Вадима Кулакова? Нужно ли это? Облака плывут, кошка прыгает, женщины стоят на окраине деревни торжественно, словно находятся в храме, ангелы смотрят с небес. Опыт подсказывает, что любую картину можно понимать многосложно — и трудно, и просто одновременно.

Есть ощущение, что Кулаков балансирует на граних трудно соче-

Утренний пейзаж с купающимися. 2007

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ:

Брагинского Виктора Эммануэлевича • Васильева Валерия Васильевича • Величко Вадима Семеновича • Жарену Элеонору Александровну • Иванова Виктора Ивановича • Колупаева Николая Владимировича • Кулинича Анатолия Васильевича • Лебедянского Михаила Сергеевича • Ливанову Елену Артемьевну • Мечева Мюда Мариевича • Орехову Веронику Паповну!

ЭНЕРГИЯ ДУШИ ВАДИМА КУЛАКОВА

Красавица на городском валу. 2000

таемого: реальности и фантазии, света и материи, острого и мягкого, живописного и пластического, понятного и зашифрованного...

Среди многофигурных композиций художника наибольшее место по числу картин занимают его «крестьянские» жанры. Осень в деревне. Люди смуглы и загорелы. Идет неторопливая беседа. Кажется, все очень просто. Но настолько притягательно именно своей человечностью.

В нашем искусстве подобные жанры почти позабыты. И тем не менее это живое продолжение традиции, идущей

от фресок Древнего Египта до Брейгеля и Милле. В России ее начинал Венецианов, позже она продолжалась Серебряковой, Гончаровой и Малевичем. Противопоставление фигур и фона, иначе говоря, четких силуэтов и безграничных пространств, в живописи Кулакова вызывает прямые ассоциации с работами предшественников. Но нет и речи, конечно, о каком-то подражании, повторении. Как в своих натюрмортах художник синтезирует, казалось бы, несовместимое, так в картинах иногда видно, как «абстрактные» полосы на фигурах, напоминающие чуть ли

не о «самом» Малевиче, органично сочетаются с почти «передвижническим» реализмом. И в этом, как ни странно, нет живописного противоречия.

Тему жанров можно определить так: люди и субстанции; земля и воздух. У Кулакова люди теряют конкретность. Они - «над» индивидуальны, да и принадлежат всему роду человеческому. Земля — обитель наша, свет же — само напоминание о Боге. Земля написана в оттенках красно-коричневого, иногда фиолетового и зеленого, воздух и свет — серебристы и прозрачны. Пространство, которое представляет нам художник, находится как бы между миром реальным и трансцендентным. Ясно, что мир, нами увиденный — христианский. Ангелы своими крыльями осеняют его. Вряд ли можно быть уверенным, что эти деревни существуют. Скорее, это воспоминание о прошлом или же конструирование некоей идеальной модели существования.

Создается впечатление, что Вадим Кулаков идет одним из труднейших путей в искусстве, который только можно придумать; соединять редко совместимое - «жесткая» задача, драматическая, невероятная. В этом, видимо, и состоит его предназначение как художника. Мастер учит нас быть простым и одновременно сложным...

Валерий Турчин

Любимые животные моей дочери. 2010

Утро в деревне. 2014

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР

О. Пушкарева. Цирк. Укрощение. Б., пастель. 2014

В 2014 году Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина вновь принял активное участие в международной акции «Ночь в музее», которая проходит в Москве, и на этот раз представил на одной из своих выставочных площадок - в зале «Театральная галерея на Малой Ордынке» - оригинальный арт-проект «Весь мир – театр».

Началась выставка не совсем обычно. Во время праздничного открытия, на котором с приветственным словом в адрес участников выступили академик Российской академии художеств, заслуженный художник РФ В.А. Бубнов, академик Российской академии художеств, народный художник РФ, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова А.А. Любавин, академик Российской академии художеств А.Б. Суворов, администрации музея был торжественно вручен яркий театральный веер (своеобразный каталог выставки), на котором каждый из двадцати художников нарисовал свой импровизированный автопортрет. Затем в гостинной галереи при полном аншлаге прошел концерт классической музыки, который исполнило замечательное инструментальное трио: народная артистка РФ, профессор Московской консерватории – Мария Чайковская (виолончель), лауреат международных конкурсов – Людмила Дараселия (фортепиано), Армен Марджанян (скрипка).

После окончания концерта многочисленная публика имела возможность принять участие в создании коллективного перформанса в виде огромного веера, который и был сообщен и увлеченно разрисован темперой.

Участниками арт-проекта «Весь мир – театр» стали 20 известных московских художников, среди них – Василий Бубнов, Алиса Бубнова-Цицианова, Наталья Воликова, Валерий Гошко, Елена Горина, Ольга Карелиц, Николай Комаров, Мария Красильникова, Михаил Крунов, Анатолий Любавин, Нина Любавина, Юрий Махнев, Татьяна Новикова, Ольга Пушкарева, Ольга Рудакова, Валерий Рябовол, Владимир Солдатов, Елена Чернышева-Черна, Валерия Шапошникова, Елена Щепетова.

М. Красильникова. Гнездо. Фанера, масло. 2011

«Весь мир – театр» – это выставка-праздник. Она словно театральный карнавал, многообразный в творческом устремлении художников, работающих в различных техниках живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Метафизика искусства здесь зачастую предстает как импровизация в постижении истины бытия, в виде фрагмента трансформированной реальности в соотношении предмет-пространство.

Акция «Ночь в музее», которая проходит в Москве

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

О. Рудакова. Старинный инструмент. 2013

Н. Любавина. Из серии "Дневные сны": Спираль сна. 2009

В. Солдатов. Эскиз к спектаклю "Дон Хуан" Г. Фигейреду. 2004

В. Бубнов. Синяя птица. 2014

уже восьмой раз и собирает не менее миллиона зрителей, не случайно называют «культурной бессонницей столицы». Это международное культурное событие, основная цель которого показать возможности и потенциал музеев и галерей, привлечь в них зрителя.

В ночь проведения этой замечательной выставки залы музея превратились в центр активного общения, где «экосистема» искусства во всем разнообразии раскрылась в живом диалоге художника со зрителем. Язык изобразительного искусства уникален по своей абсолютной коммуникативности, это своеобразное эсперанто, понятное всем.

Каждый из представленных на выставке авторов по-своему убедителен в поисках пластических метафор, собственной творческой концепции; стремление к самопознанию и гармонии здесь идут рядом, часто переходя в область фантазии.

Концепция выставки актуальна и перспективна. Принцип, высказанный Василием Кандинским - «художник вправе пользоваться в целях своего творчества любой формой» - был положен в основу построения экспозиции арт-проекта.

«Ночь в музее» – это по существу новая модель художественного образования публики, активная форма сотрудничества между музеем и посетителями, дающая возможность апеллировать к чувствам и интеллекту человека на сцене его повседневного бытия.

Название выставки «Весь мир – театр» и явилось ее теоретической и организационной концепцией, которую осуществил замечательный коллектив авторов-художников.

Ольга Пушкарёва

В. Шапошникова. Карнавал 2. Компьютерная графика, бумага, печать. 2012

Е. Чернышева-Черна. Из серии "Русские сезоны в Париже": Клеопатра (Посв. М. Фокину). Цв. линогравюра. 1990

А. Любавина. Мария. Б., акрил. 2014

Н. Комаров. Пленницы красоты. Б., смеш. техн. 2006

В. Гошко. Персиковая косточка. Цв. литография. 2008

О. Карелиц. Птица Сирин. Шамот, глазурь. 2000

ИСКУССТВО КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

Натюрморт с гитарой. Б., гуашь. 1977

Трудно себе представить, но в апреле этого года моему отцу, художнику Николаю Валериановичу Щеглову, исполнилось 80 лет. Он - заслуженный художник России, член Московского Союза художников с 1964 г., старший представитель нашей большой творческой династии.

Главой её был его отец, Валериан Васильевич Щеглов, график, классик книжной иллюстрации довоенного и послевоенного времени (рисовал «Историю Гражданской войны», иллюстрировал К. Паустовского, Л. Кассиля, А.Фадеева, Р. Фраермана, Б. Полевого и др.). Николай Щеглов видя, как работает отец, с детства почувствовал интерес к рисованию, а более всего - к композиции как таковой: общему решению живописного поля, ритму, интервалу, цветовому пятну, сбалансированности всех элементов. «Это для меня самое интересное», - поясняет отец. Несмотря на возраст он и сейчас живёт искусством, и хоть труднее стало подниматься на чердак, в мастерскую, старается по силам, но обяза-

тельно ежедневно работать; гораздо чаще меня и молодых внуков-художников ходит на выставки и особенно любит концерты высокой классики: «Всю жизнь с ума схожу от музыки всех эпох, поэтому у меня так много композиций с музыкантами. Над этой темой я начал работать еще в институте им. В.И. Сурикова, и диплом был «музыкальный», посвящённая музыке серия автолитографий, неоднократно потом экспонировавшихся на многих выставках».

Отец закончил мастерскую станковой графики МГХИ им. Сурикова под руководством Е.А. Кибрика в 1960 г., а в 1970-е годы преподавал в ней, был ассистентом Кибрика и вместе с К. Назаровым много работал с молодыми художниками, помогал им в подготовке дипломных работ.

По сути, папа - шестидесятник. В те годы только осваивался юго-запад столицы, они с мамой там снимали комнату в новом доме, и там же возникла серия работ, посвящённая людям и пейзажам этого района Москвы. Получились две «сюиты»: сначала одна в

технике литографии, а через год вторая - тушью и чёрной акварелью. Работы выставлялись на Всесоюзной выставке в Манеже, печатались в журналах «Искусство» и «Творчество». Целый цикл автолитографий тех лет был посвящён тяжёлым будням Великой Отечественной войны.

Отец был членом Правления графической секции МОСХа, возглавлял комиссию по творческому наследию. Вместе с В. Гедикьяном и Ю. Басовым они готовили выставки художников: Гиппиус, Рождественского, Зотова, Белоцветова и др. Мне кажется, природа одарила папу чувством цвета, колорита. Будучи графиком, он всю жизнь с упоением писал маслом, темперой, акрилом. Лично мне очень нравится, как он экспериментирует с цветной бумагой, создаёт из неё удивительные композиции, иногда абстрактные, иногда фигуративные в технике «декупаж».

Вот и живописных работ у него, пожалуй, намного больше, чем графических. Он писал Москву, старое Кунцево, Тарусу, Бёхово, Крым, Новый Афон, Латвию, Армению, Среднюю Азию. «В живописи я отвожу душу», - говорит художник. Дома на Преображенке, в деревне в Тверской области, он продолжает писать. Своей любовью к искусству он в своё время увлёк младшего брата Георгия, тоже ставшего художником-графиком.

Во многом благодаря папе, художниками стали и мы, его дети и внуки. Для нас он является примером любви и интереса к жизни, к тому, что происходит вокруг.

Иногда мне кажется, что в свои годы он способен восхищаться и удивляться больше, чем молодые. Два года назад в залах Московского академического художественного лица им. Томского прошла совместная выставка всей нашей большой семьи художников Щегловых и Щегловых-Киреевых. Конечно, годы и болезни иногда берут своё, но у папы помимо его семьи всегда есть ещё поддержка - замечательные друзья! Способность дружить, ценить друг друга - отличительная черта этого поколения. Им всем под 80, а они встречаются классом, выпуском МСХШ! Ходят друг к другу на выставки, устраивают совместные, отмечают вместе праздники. Такой дружбе можно позавидовать! Многих друзей отца я хорошо знаю с детства, это замечательные люди и прекрасные художники! Мы всей нашей большой семьёй желаем нашему папе и деду здоровья и жизнелюбия! МНОГАЯ ЛЕТА!

Ольга Щеглова-Киреева

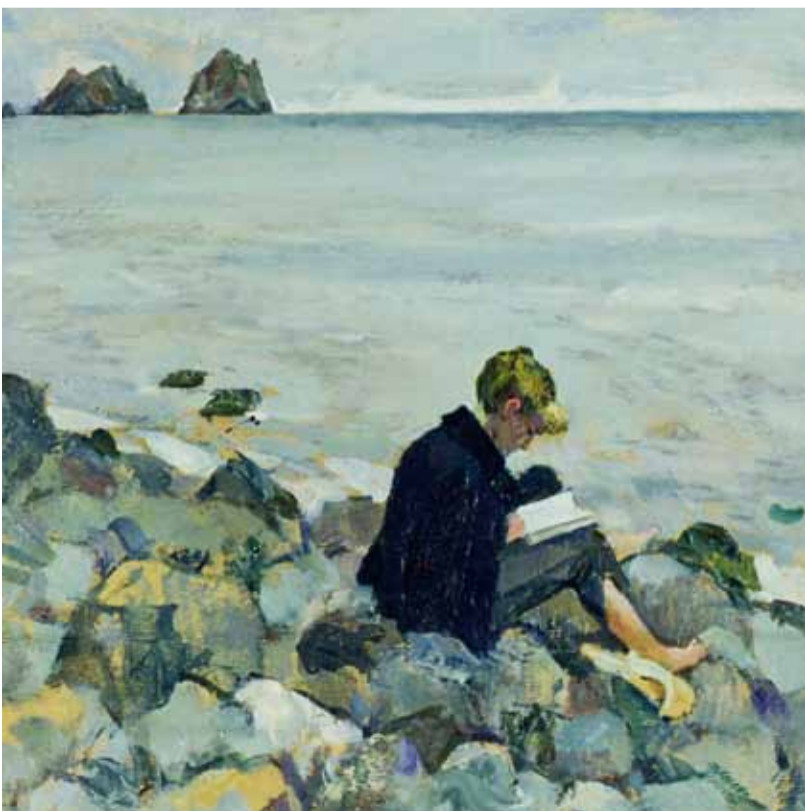
Адажио. Контрабасы. Цв. автолитография. 1962

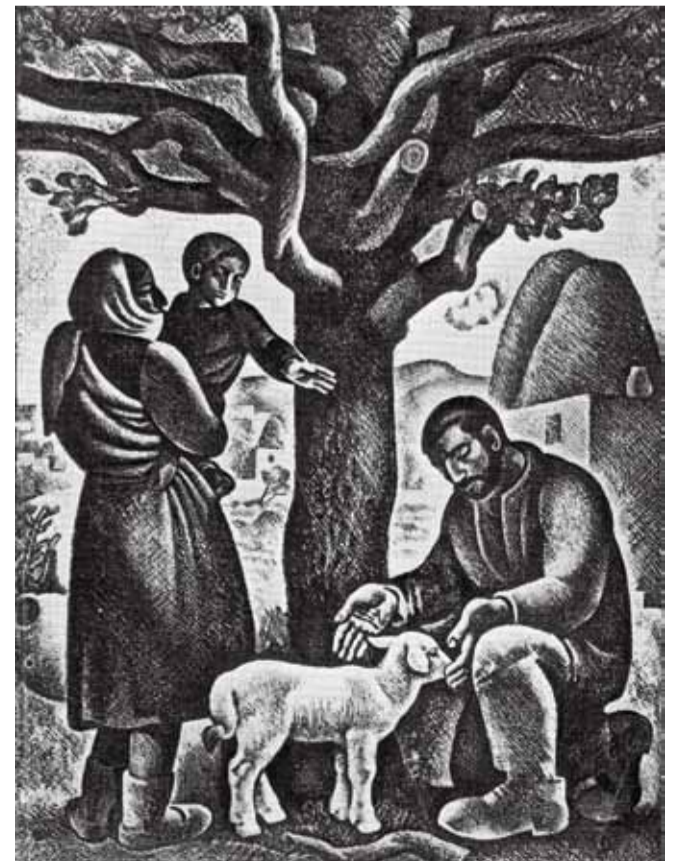
Осенние виноградники в Гурзуфе. 1961

Осенний натюрморт со статуэткой. Декупаж. 1982

Штиль в Гурзуфе. 1958

Армения зимой. Семья. Б., автолитография. 1968

ЗРИТЕЛЬ, ДЛЯ КОТОРОГО ВАЖЕН ХУДОЖНИК

А. Зыкин. Осенний натюрморт. Б., гуашь. 2001

В газете «Новости МСХ» (№ 4 за 2013г.) была опубликована моя статья «Нам нужны российские меценаты», в которой я рассказала об опыте в организации художественных выставок на примере Общеобразовательного центра № 1409 (Ходынский бульвар, 7), руководство которого пригласило московского художника Светлану Пынину для реализации этого проекта.

Посещение выставок и музеев сегодняшними школьниками ограничено отсутствием у них необходимого для этого свободного времени, поэтому сменные экспозиции в самом Центре для многих открывают возможность восполнить этот пробел.

А. Зыкин. Космос. К., темпера. 2008

В начале марта 2014 в Центре была открыта выставка художников Н.А. Зыкиной и А.Ю. Зыкина, членов Московского Союза художников. У Андрея Зыкина это была первая после окончания вуза персональная выставка, и для меня автор стал подлинным открытием. В экспозиции были представлены его натюрморты - их удивительная образность, мастерское владение гуашью, темперой, когда каждая линия, пятно с его локальным и одновременно эмоционально окрашенным цветом легко прочитываются. Переведенная в двухмерную

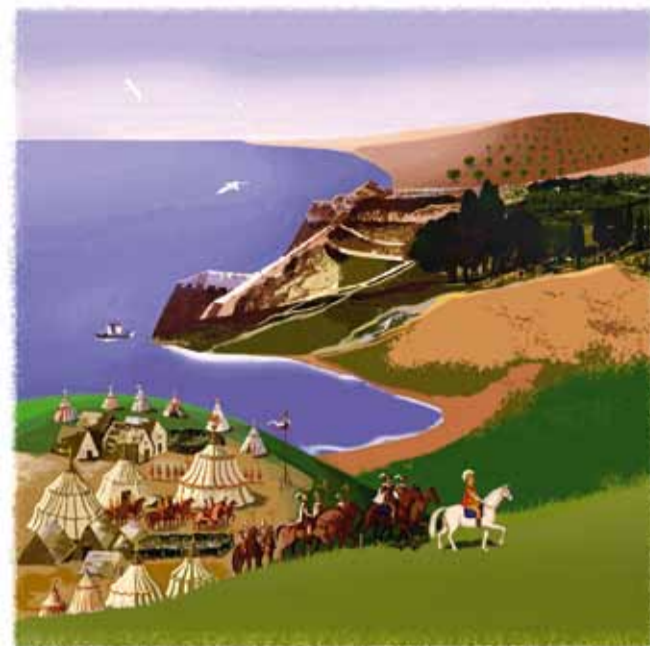
плоскость листа трехмерная реальность мира лишь угадывается, заставляя работать воображение. Каждый натюрморт - композиционная находка, позволяющая сделать его таким живым, где каждый предмет обретает свою неповторимую красоту благодаря соседству с другим. В современном искусстве положительному герою прежних советских лет практически нет места, ибо человек утратил доверие к самому себе. Мир натюрмортов Андрея Зыкина, где предметы как будто бы тянутся друг к другу, косвенно восполняет эту проблему дефицита человеческого общения.

Интересны и представленные автором абстрактные работы. Некоторые из них, составленные из мозаики цветовых пятен, ассоциируются с сиянием звездного неба. Возникает ощущение преодоления земного притяжения и выхода в открытый космос.

Наталья Зыкина много работает в области детской книжной иллюстрации. Для нее эта выставка также первая, где ей предоставилась возможность непосредственно встретиться со своим зрителем, ведь в залах Союза художников подростков практически не бывает. В экспозиции были показаны иллюстрации на темы русского быта, выполненные пером и тушью. Ребята могли соприкоснуться со старинным обликом русской провинции, с ее неторопливым и размеренным ритмом жизни, привычками, нравами — и все это так важно увидеть именно в отрочестве, когда закладывается национальная идентификация. Н. Зыкина, освящая эстетически-нравственный аспект этой темы, формирует ее восприятие в патриотическом направлении.

Удачно соседство с этими работами иллюстраций на историческую тему эпохи первых веков христианства в книге о жизни римского полководца Св. Евстафия Плакиды. Автор осмыслил большой исторический материал, побывав в Италии, изучал памятники античности. Если учитывать, что средняя школа - основа обретения исторических знаний, то возможность увидеть материал учебников сквозь призму созданного художником помогает школьнику мысленно перенестись в прошлое, по-новому его переосмыслить. Автор представила так же компьютерную графику на тему природы Святой Земли, которая показана во всем блеске своей неповторимой красоты. Работы зарождают желание детей по-новому почувствовать безграничные возможности компьютера, возможно, пока еще в непривычном для них направлении - как инструмента для творчества. Художник, как сеятель, которой в обозримом будущем может и не увидеть всходы, но сеять необходимо здесь и сейчас. Особенно любимы учениками оказались мастер-классы. Поначалу некоторые учителя относились скептически к самой идее их проведения. Они были убеждены в том, что из-за массовой компьютеризации у учеников к 5-6-му классу пропадает потребность делать что-то своими руками. Но оказалось, что у многих школьников обостряется желание тактильных ощущений соприкосновения с бумагой, карандашом, кистью и краской, потребность ощутить само усилие рук при создании определенной пластической формы.

Становление человека происходит всю жизнь, но наиболее интенсивно в отрочестве. Не упустить этот период и внести

Н. Зыкина. Илл. к истории Св. Евстафия. 2013

свою лепту в эстетическое воспитание граждан своей страны, задача более, чем актуальная.

Безусловно, не всем интересно выставляться в общеобразовательной школе, есть определенная категория мастеров, для которых такие выставки неприемлемы. Но увидеть свои работы на стенах и посмотреть на своего зрителя бывает необходимо для многих художников, тем более, что выставки в Общеобразовательном центре организуются бесплатно.

Елена Лисенкова

Н. Зыкина. Илл. к истории Св. Евстафия. 2013

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

Вид на Пятницкую улицу с Чугунного моста. 2012

С 3 по 26 сентября 2014 г. в ГБУК «Музей «Садовое кольцо» пройдет выставка московского художника Ольги Головачевой «Москва Златоглавая».

Ольга - выпускница Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина (художественно-постановочный факультет, курс лауреата государственной премии СССР В.М. Лыкова), член Московского Союза художников, лауреат премии В.А. Ватагина, участник многих московских, всероссийских и зарубежных выставок.

На её счету 8 постановок, осуществленных на московских подмостках, большую часть которых можно увидеть на сцене Русского духовного театра «Глас».

Это и постановка по пьесе А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» (2002 г.), и спектакль «Репетируем «Чайку» (2005 г.) по пьесе А.П. Чехова, «Село Степанчиково и его обитатели» (2010 г.) по Ф.М. Достоевскому и другие. В 2003 г. Ольга выступила художником – постановщиком XI Международных рождественских чтений в Государственном Кремлёвском дворце.

Интересными зрителю могут показаться ранние работы Ольги Головачёвой, фантазийно осваивающие сценическое пространство (эскизы декораций к концертной программе «Русский шансон» (1999 г.) и дипломная работа по мотивам произведений Н.В. Гоголя (2010).

Но главная творческая привязанность художника – это уютные закоулки старой Москвы, чудом дошедшие до наших дней, и незамысловатые деревенские мотивы. Автор, работая на природе, невольно делает зрителя активно сопереживающим участником увиденного.

Темой предыдущей персональной выставки в ЦДРИ в 2010 г. стала исключительно Москва. В рамках данной выставки представится возможность познакомиться с ее новыми работами на тему старой Москвы, деревенскими зарисовками, а также театрально – декорационными работами «от замысла до воплощения».

В рамках выставки запланированы мастер – классы по технике владения мастихином – 10 и 21 сентября с 15:00 до 18:00.

Московский дворик. 2012

Инна Липилина

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

бежно уходят в небытие... Однако центр Борисоглеба, как и много веков назад, по-прежнему венчает древний монастырь, названный в честь первых русских святых, братьев - князей Бориса и Глеба. С историей Борисоглебского монастыря связаны такие знаковые для российского общества имена, как Сергей Радонежский, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Пересвет, Иринарх-затворник.

За эти годы Борисоглеб очень изменился. Он менялся на глазах семьи московских художников, что ежегодно отображалось в их работах. Таким образом создавалась некая живописная летопись этого места, летопись, писанная с натуры, неспешно и внимательно изученная изнутри, от корней семьей московских художников, духовно сросшихся с благословенной Борисоглебской землей.

Из пресс-релиза

6 августа с.г. в недавно открытой детской школе искусств города Борисоглеба (Ярославская обл.) состоялась презентация трёхтомника семьи известных московских художников под общим названием «Борисоглебская летопись». Он состоит из трёх самостоятельных авторских альбомов художников-живописцев: народного художника России Вячеслава Константиновича Стекольников, заслуженного художника России, член-корреспондента РАХ Млады Константиновны Финогеновой и их сына, заслуженного художника РФ, член-корреспондента РАХ Антона Вячеславовича Стекольников.

Вот уже 35 лет прошло с тех пор, как семья московских художников оказалась в Борисоглебе, обзавелась старым сельским домом и навек связала свою судьбу и творчество с этим удивительно красивым историческим местом. Традиционные, кривые улочки русской глубинки с покосившимися деревянными домами, лошадки с телегами, прозрачный забор-штaketник и местные жители с мягким окаяющим говором, под напором грядущей глобализации неиз-

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ

А. Цигаль

В. Малолетков

В. Бубнов

Л. Полищук

Во время долгих заседаний Правления МСХ, на открытии выставок художник всегда остается художником. Это с полным правом можно отнести к творчеству старейшего члена МСХ Григория Сауловича Ушаева, который любезно предложил редакции свои замечательные дружеские шаржи.

ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ

С 5 по 27 июля 2014 года в Калужском областном художественном музее проходила персональная выставка московского художника Алишера Пяткова, на которой было представлено более 100 работ.

У калужан появилась уникальная возможность познакомиться с художественным творчеством, основанным на традициях русского классического искусства. Этим летом в областном центре состоялся вернисаж известного московского художника – реалиста Алишера Пяткова. В зале собрались местные мастера кисти, работники музеев, искусствоведы и зрители. Как отметил куратор выставки Владимир Обухов, эта выставка настоящего профессионала: «Те работы, которые здесь представлены, не рассчитаны на какое-то мгновенное восприятие. Очень вдумчивые работы. Для художника Алишера Пяткова, как мне кажется, искусство – это прежде всего сфера серьезного видения природы, мира, жизни. Вольно или невольно он философствует в своих вещах. У автора есть стремление понять и это понятое показать зрителям, что-то осмыслить и прочувствовать и этим прочувственным поделиться».

Действительно, экспозиция живописи и графики этого мастера в музейном выставочном пространстве смотрелась очень ярко и эмоционально – утопающие в белизне снегов деревушки, золото куполов русских храмов, улочки Парижа, пейзажи, написанные гуашью, акварелью, темперой.

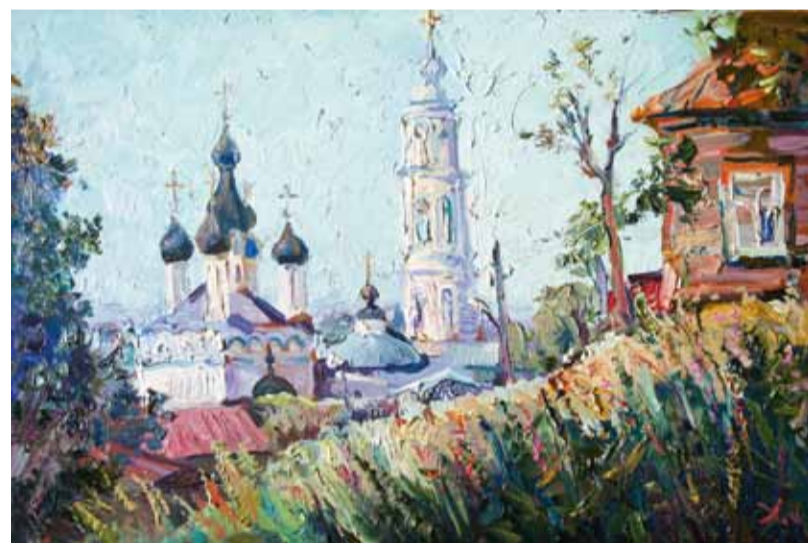
В картинах А. Пяткова – его жизненный путь. Основные темы творчества – архитектура, природа, люди. Он изображает старую, ушедшую в века Москву с её изысканным зодчеством, памятники архитектуры провинциальных городов России, поля Подмосковья, а так же портреты героев Чернобыля.

Более 28 лет прошло с момента крупнейшей в мировой истории радиационной аварии на Чернобыльской АЭС. Она стала народной трагедией, унесшей многие и многие сотни жизней. Алишер Пятков сам был участником и очевидцем тех событий. Поэтому неудивительно, что он постоянно обращается в своем творчестве к этой драматической теме. В своих многочисленных произведениях он запечатлел судьбы людей, отделенные от нас временем. Судьбы, погруженные в историю...

К слову, Алишеру Пяткову очень понравился наш город на Оке. Наверно, художнику внутренне близко милое очарование русской провинции.

Выпускник Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова Алишер Пятков считает: чтобы не писал художник, в первую очередь он должен быть честен перед собой и перед своим зрителем.

Татьяна Савкина

Красная горка. Храм Казанской Божьей Матери в Калуге. 2014

Монастырское подворье. Храм Пресвятой Богородицы в Калуге. 2014

БЕСЕДА О ГЛАВНОМ В ЖИЗНИ

Проводы. Б., автолитография. 1967

Москва. Окружная. 41-й год. Б., автолитография. 1967

На фасаде здания Студии военных художников им. М.Б. Грекова, которая в этом году отмечает восьмидесятилетие со дня образования, красуется монументально-декоративное панно, представляющее изобразительную поэму о славной боевой истории русского народа, о Великой Отечественной войне, о нашей современной Российской армии и Военно-морском флоте.

И рядом, в боевом строю на защите Родины – кисть, резец и карандаш – как осуществленная мечта В. Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...». Одним из авторов этого панно является выдающийся мастер отечественного искусства, заслуженный художник России **Адольф Евгеньевич Алексеев (1934-2000)**.

Более двадцати пяти лет - с момента прихода в 1965 г. в Студию после окончания МГХИ им. В.И. Сурикова, творческих мастер-

ских Академии художеств и до последних дней - А.Е. Алексеев был ее бессменным художником. Поэтому далеко не случайно, что сразу две выставки были приурочены к его юбилею. И если первая выставка творческого наследия мастера прошла в мае этого года на выставочной площадке Студии военных художников им. М.Б. Грекова, то вторая - в залах Государственной библиотеки им. И.С. Тургенева.

В экспозицию первой вошли картины «Москва. Окружная. 1941 г.», «У Бородинского моста», «Новобранцы» и др., которые были отмечены серебряной медалью Академии художеств СССР в 1974 году. Москва военная – именно эта тема наиболее зримо отразилась в творчестве художника. Яркие детские впечатления тех трудных дней запомнились на всю жизнь. «Дети военного времени» – так сейчас принято называть это поколение. Образ войны дан в

этих произведениях через передачу состояния напряженности, ощущения предстоящей битвы. Эти городские пейзажи восстанавливают в памяти нашу столицу именно такой, какой она была в те дни: фронтовой, напряженной, готовой к бою. В этих произведениях зритель видит как художник самостоятельно выбирает изобразительные средства, где главным в живописном решении картины является черный и белый цвет, автор избирательно подходит к цветовой палитре, ограничивая ее до двух, трех красок: белого, черного и серого, подчеркивая тем самым графичность живописных форм, что сближает его творчество с «ленинградской» школой живописи, которая в отличие от «московской» менее многоцветна и колористична.

Рядом с циклом картин на военную тему в экспозицию выставки были включены портреты и пейзажи, один из них - «В Приморском городе» - был создан в командировке, где Алексеев работал вместе с художником А. Федоровым. В такие поездки художники Студии направляются для сбора материала, чтобы потом использовать его в своих картинах. Вот, что вспоминает заслуженный художник России Алексей Иванович Федоров об этой совместной работе: «Я познакомился с Адольфом, когда пришел работать в Студию военных художников им. М.Б. Грекова. Можно представить, как нелегко было жить с таким именем в годы войны, и какая-то печаль своей особенной жизни и предназначения всегда отличали и характер, и живопись этого замечательного художника. Внешне он занимал довольно скромное положение среди художников Студии, однако отличительными чертами его были честь, совесть, сама грамотность и вкус... Как-то Адольф пригласил меня в командировку на Балтику, и с тех пор началась целая серия наших совместных поездок. Надо было видеть, насколько Адольф был строг и серьезен, когда дело касалось непосредственно работы. Не всегда работа художника в военных частях, как и любая другая работа, проста, нужно изучить форму и конструкцию миноукладчиков, танков и бронетранспортеров, и когда я пытался это освоить,

По Садовому кольцу. Москва 1941. Б., автолитография. 1967

Адольф спокойно говорил: «А ты смотри на него (танк) не как на танк, а рассматривай его как форму, пиши как огромный натюрморт».

Несколько командировок были в город Балтийск (бывший порт Пилау), из этих поездок Адольф привез целую серию великолепных этюдов. Причем, чем более мерзкая с дождями и шквалами погода, чем более напряженно было в местах командировок с продуктами, тем строже и собранней Адольф относился к работе. Когда совсем невозможно было выйти на улицу – ветер все сносил - он рисовал из окна или с балкона гостиницы, подвязавшись какими-то тряпками, чтобы не продуло... Вот такие небольшие окошечки в жизни этого действительно большого художника мною приоткрыты. Надеюсь, что его творчество найдет своих исследователей, и имя Адольфа Алексеева займет достойное место в истории русского искусства XX века.

Вторая выставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения Алексеева А.Е., была экспонирована в выставочном зале Государственной библиотеки им. И.С. Тургенева и называлась «Москва военная». В этой экспозиции участвовали художники творческого объединения «Комар». Серией графических работ было представлено творчество известного московского графика, одного из лучших учеников академика Е.А. Кибрика – Константина Назарова. «Парад 7 ноября», «Крыши военной Москвы», «Строительные батальоны» - названия его литографий говорят сами за себя. Также в жанре станковой графики выступили худож-

ники: Д. Османова - «Портрет девочки под дождем», О. Пантелеева – «Военный натюрморт», Н. Подлесная - «Интерьер в годы войны», Л. Кручинина - «По Садовому кольцу», М. Серова - «В бомбоубежище», В. Карнаухова - «Москва. 1941 год», О. Ярова - «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», Ю. Евсикова - «Андрониковский монастырь». Живописным портретом «Москвичка» было представлено творчество Алексея Алексеева – сына Адольфа Евгеньевича. В этом портрете – картине удачно переплетается история столицы и ее современный облик. В жанре живописи на этой выставке показали свои работы В. Туревич «Москва», Е. Грачева «Лефортово», И. Алексеева «Покровский собор», Е. Рябова «Белорусский вокзал», М. Богданова «Натюрморт с баяном», П. Лютиков «Натюрморт», И. Горячкина «Красное и черное».

К вышесказанному хочется добавить, что картины Адольфа Евгеньевича Алексеева заставляют зрителя поверить в найденность и правдивость изображений как на больших полотнах, так и в совсем маленьких этюдных портретах, пейзажах и натюрмортах.

В этом году, когда А.Е. Алексееву исполнилось бы 80 лет, его картины по-прежнему дарят людям и самозабвенную песнь солнцу, и неторопливую беседу о главном в жизни. Но, прежде всего, показывают настоящее искусство художника-классика нашего времени.

Ирина Давыдова

ПАМЯТИ ЛИНЫ СОКОЛОВОЙ

Известного московского художника по гобелену **Лины Александровны Соколовой (1940-2003)** нет среди нас уже более 10 лет. Ее сын, московский художник Андрей Соколов, посвятил ей картину под названием «Память». Было сделано множество эскизов к работе в реалистической манере, но, к сожалению, все не удовлетворяло. Необходимо было, чтобы работа запомнилась. В процессе поисков пришла идея со знаком зодиака «Козерог» в космическом пространстве, так как Лина Соколова родилась под этим знаком. В итоге получилась работа «Память» (156x206), экспонировавшаяся в марте 2014 г. в залах на Кузнецком, 11. Один из художников, увидев ее, сравнил с готовым гобеленом.

Космическая тема была очень близка Лине Соколовой. Ее диптих «Время» - заглавная работа на постоянной выставке гобеленов в Царицыно, правая часть которой посвящена космосу. Другой гобелен на эту тему — триптих «Мирный космос»

(100 кв.м) находится в музее Ю. Гагарина в г. Гжатске. Это наверное самый большой гобелен в России, который напоминает космический полет огромной птицы. Работа «Комета Галлея» (30 кв.м) была соткана для Дома культуры и науки в Варшаве. Гобелен «Покорители космоса» (16 кв.м) находился в Музее прикладного искусства. Так же у Лины Соколовой были театральные занавесы на космическую тему (находятся в Музее космонавтики в Москве и в Белоруссии). Как правило те, кто родился под знаком Козерога, труженики и талантливые в области искусства люди. Лина Соколова родилась 27 декабря, еще под этим знаком родились Карл Брюллов, Поль Сезанн, Валентин Серов, Аристарх Лентулов, Владимир Татлин, Сикейрос, Ренато Гуттузо, Зураб Церетели и многие другие прославленные художники, писатели и музыканты. Художники продолжают жить в своих работах, в воспоминаниях близких им людей. Об этом работа «Память».

Лев Соколов

А. Соколов. Память. 2014

НАСЛЕДНИК МОСКОВСКИХ ТРАДИЦИЙ

Автопортрет в соломенной шляпе. 1959

Под таким названием 19 июня с.г. в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка работ известного живописца **Иосифа Менделевича Рубанова (1903-1988)** из собрания ГТГ, Института русского реалистического искусства в Москве и семьи художника. Как отметила на открытии ее куратор Татьяна Ермакова, экспозиция получилась очень камерной, наполненной пленэрным духом, и поблагодарила детей художника - Елену Иосифовну и Вильяма Иосифовича Рубановых, инициаторов выставки - за верность памяти этому замечательному мастеру.

Трудно писать о творческом наследии отца, о работах самого близкого, самого дорогого человека и учителя — и оставаться объективно-отстраненной. Ведь я помню, как писались многие из них, как они поочередно висели на стене, уступая место новым, или, наоборот, старым, написанным «до меня». Было время привыкнуть к ним, но этого не произошло. И сейчас, глядя на них, вижу их будто впервые, а мощь духовного воздействия все возрастает от раза к разу. И ведь ничего особенного — ни фантастических сюжетов, ни иллюстраций к исторической или современной драме; никакой литературы - с одной стороны, ни декоративных эффектов или обескураживающей деформации — с другой, ни беспредметной абстракции — с третьей. Все очень просто: натура и искусство ее воспринимать и претворять. Искусство, взращенное мировой художественной культурой, ее европейской и русской ветвью.

Школой отца был ВХУТЕМАС (1925-1930), где на разных курсах у него преподавали: К. Истомин, Н. Удальцова, А. Древин, А. Осмеркин, Р. Фальк, Д. Штеренберг, А. Шевченко, И. Машков, В. Фаворский, Д. Кардовский, Б. Уитс и др. При всем их различии, они были носителями ярко развившейся к началу XX века русской изобразительной традиции. У них было чему учиться. Во ВХУТЕМАСе отец познакомился с Ароном Ржевниковым (1898-1943), художником-философом, не просто апологетом Сезанна, но его духовным наследником. Идеи Арона привлекали молодого художника, любившего классику, своей обоснованностью, ясностью и, главное, иной перспективой от Сезанна: не к абстрагированию живописной формы, а наоборот, - к постимпрессионистическому синтезу. Сезанновский постулат «вернуться к старым мастерам через природу» стал программой и опорой для отца на всю жизнь и дал самоощущение ученичества у мастеров и у природы.

Способности отца были замечены. Илья Иванович Машков написал в отзыве на диплом:

«Т. Рубанов И.М. Занимался в 1928-1929 учебном году под моим непосредственным руководством. Проявил себя очень даровитым и любящим живопись; работы его сильно выделялись художественным качеством среди работ учащихся ВХУТЕИНа. Нахожу, что тов. Рубанов И.М. вполне достоин звания художника».

11 апреля 1930 **Заслуженный деятель искусств, профессор живописи Илья Машков**

В 1933 году отец становится членом МОССХа, секции живописи. Зарабатывал он в Студиях: Инвалидов Великой Отечественной войны, ВЦСПС, КДОИ, ДК завода «Каучук» и др. Заказы были редки, да и нежеланны — скованность договором отрывала от сокровенной собственной работы.

В 1938-39 гг. состоялась единственная прижизненная персональная выставка художника (Ермолаевский, 17). Одобрительными отзывами некоторых искусствоведов и художников — В. Фаворского, Н. Симонович-Ефимовой - папа очень дорожил. В общих выставках Союза отец участвовал регулярно. Внешне сдержанный, молчаливый, он преображался, говоря об искусстве, становился страстным, непримиримым. Его убеждение, что только натура способна дать бесконечное разнообразие живописи, предполагало отнюдь не натурализм, наследующий на соцреализм, а подлинный реализм, включающий все компоненты. Цветоформа, ее материальное выражение, ее жизнь в световоздушной среде, ее взаимодействие с другими формами — вот, что занимало отца. Это — высший уровень абстрагирования, не обремененный отказом от предметности, но воспевающий ее и

Стадо. 1938

приподнимающий над обыденностью. Видение Рубанова — возвышенное, идеальное. Каждое прикосновение к холсту — прочувствованное, трепетное. Нет краски — есть цвет...

Отец утверждал, что чем объективнее художник, чем меньше он думает о себе и больше о претворении природы, тем органичнее будет его непохожесть — не за счет манеры, а выйдет сама собой. Его честность не позволяла ему внешне подражать ни любимому Сезанну, ни Коро, ни кому бы то ни было. В движении его кисти нет ничего преднамеренного, никакой стилизации, которую он особенно не любил. Тайна и отличие его искусства - в недрах его личности - твердой, чуткой и нежной.

Он призывал не бояться «петь своим голосом». Его голос — очень искренний, самобытный, узнаваемый и волнующий. Иосиф Рубанов — один из редких художников «вне времени», и может быть поэтому не был востребован при жизни. Но несмотря на то, что он не стремился выразить время, оно прочитывается в его работах.

Трагический XX век с его революциями и войнами разрушил целостность человеческого сознания, гуманистическое представление о мире. На фоне этой тотальной духовной болезни общества творчество этого художника — актуальная восстановительная терапия. Мастер, создающий гармонию вопреки хаосу и соблазнам времени, проявил героизм в сохранении своего человеческого достоинства с одной стороны, с другой — в сохранении и развитии многовековой традиции живописного искусства. Благородство живописи И.М. Рубанова необходимо нашему времени именно как контраст, как надежда на ее выживание.

Елена Рубанова

Подмосковье. 1946

Вечер на Масловке. 1939

Фаня - пионерка. 1928