

ГАЛЕРЕЯ

МАЙ 2015 № 2

ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ: воображение - это одушевленное время

Выставка «Уроки истории. Наполеон. Сталинград» (23 мая – 21 июня) знакомит с творчеством известных московских мастеров Вячеслава Павлова и Аллы Шмаковой. Их творчество дает пример тесного взаимодействия различных видов искусств, взаимного обмена идеями. В одном разделе экспозиции представлена серия литографий В.Павлова «Наполеон» и гобелены А.Шмаковой, созданные по рисункам Павлова. В другом – рисунки и офорты В.Павлова из серий «Сталинград» и «Женщины и шинели». Художник предлагает неповторимые по своей оригинальности и метафоричности трактовки событий, ставших краеугольными в понимании вех всемирной истории.

Вячеслав Павлов (1934-2014) – заслуженный художник России, член-корреспондент Академии художеств России, признанный мастер офорта, внесший огромный вклад в искусство российской графики. Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, других музеев страны и за рубежом.

Алла Шмакова – народный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств, работает в сфере декоративного текстиля. Работы находятся в собраниях российских музеев, частных коллекций России, Германии, Англии.

В начале житейского поприща я помню многих моих сверстников, вышедших на дорогу творчества. Все мы двигались по ней бодро, и казалось, что так же пройдём её, как и начали. Жизнь движется, и за суетой её прошёл день нашей жизни. Дорога прежняя, но тех людей, с которыми я начал движение по ней, не видно. Но зато сама дорога преобразилась. Она стала необычайно красивой, и когда идёшь по ней, начинаешь осознавать, что это та дорога, дорога твоей юношеской мечты, по которой ты начинал своё движение. Тебя радует это обстоятельство, и особенно радует то, что усилия, потраченные на то, чтобы не сбиться с намеченного пути, не пропали даром. Озираясь назад, я вдруг обнаружил, что судьба ко мне благоволила и всегда воодушевляла на добрые дела и отталкивала от злых. Мне повезло, что я попал в руки Веры Ефремовны Пестель. Все те идеи, которые я от неё воспринял, – это идеи «Маковца», этого удивительного явления русской пластической культуры. Они оказалисьозвучны моему мироощущению. В «Маковце» наиболее полно выражалась вся русская тенденция, от натуралистического глядения до нравственного томления. Эти идеи я полюбил и пытался продолжить в меру своих сил. Я не лез к государству и продажность не считал добродетелью. Я делал своё дело, и меня абсолютно не интересовали чужие мнения, что и спасло

меня от духовной гибели. Мне повезло, когда Евгений Сергеевич Тейс привёл меня в студию Нивинского. Здесь я ощутил масштаб своего творчества и свободу воплощения образов, насытивших моё воображение. Я иду по дороге, по которой прошли бесчисленные поколения тех художников, кому повезло и кто смог на ней попасть, и по ней пойдут те, которые будут жить после меня. Это большая и прекрасная дорога человеческой культуры. Проходя по ней, обретаешь счастье тишины и блаженство свершения.

Из далёких послевоенных времён, из времён Исторического музея, я усвоил одну установку, ставшую в моём творчестве как бы рамками, где я осуществлял свои пластические идеи. Установка эта проста, я сказал бы, что даже очень проста. Прошло много лет. Прошла жизнь, и я обнаружил, что она всё это время занимала только меня. Многие её воспринимали, чувствовали её границы, но как-то не рассуждали, не обсуждали её и даже не говорили по этому поводу. Для меня же она стала навязчивой идеей, правилом, границей, через которую я не должен переступать. Смысл этой установки заключён в следующем. Следуй по пути собственного воображения. Пусть тебя сопровождают твои фантазии, но ты не должен скатываться в иллюзионизм, потому что искусство, прежде всего – не воссоздание обыденной реальности, а сфера жизни твоей души. С другой стороны, не нужно уподобляться стилизаторам, этим хранителям и ласкаителям умерших форм изобразительного искусства, ибо занятие это малополезное и ничего, кроме забвения жизни собственной души, не означает. При всей простоте и очевидности написанного эта установка почти не осуществима в жизни.

Воображение – это одушевлённое время, в котором художник

может существовать и перемещаться. Когда овладеваешь им, то чувства становятся стройными, а образы – живыми. Оглядываясь на собственное творчество, я обнаружил, что следовал и следуя по сию пору полёту собственной фантазии. С момента появления всех видов искусств в мире только способность каждого художника вообразить и представить в зримых картинах всё то, что живёт у него в душе, будет существовать вечно. Это как первый вздох души. Это прямое доказательство её бессмертия.

Язык пластики в совершенном воплощении есть собственный индивидуальный изобразительный алфавит, присущий каждому сколь-нибудь значительному художнику. Эти слова-формы – плоть его произведений. Из них складываются образы и целые сочинения. Это живой и развивающийся язык творчества.

Ложь в искусстве возникает тогда, когда пытаются воспроизвести объективную реальность, которая нас окружает. От подобного упорства наступает смерть человеческого чувства. Здесь мы каждый раз получаем слепки только что умершей жизни.

Вячеслав ПАВЛОВ

Из серии «Наполеон». 2001

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ

НАПОЛЕОН

Из всех событий русской истории поход 1812 года французов в Россию поражает своим драматизмом и безрадостным и бессмысленным результатом этого предприятия. В наших снегах исчез весь романтизм и восторг, который был связан с гением Наполеона. На пространстве сцены, которая представляет безбрежную равнину, совершается гибель людей, которые пытаются выбраться из этого кошмара и наваж-

Из серии «Наполеон». 2001

дения. Это своеобразный французский театр, где все суетятся, но где ничего не происходит, потому как само происходящее бессмысленно и человеческая суета заканчивается забвением смерти.

Где-то с начала 1990-х годов я стал подбираться к Наполеону. Вначале меня увлекли декоративно-ампирная красотность и слезливо-грозный романтизм. Но в этой области было все сказано, начиная от Давида и Жерико до Месонье и Верещагина. Образовался тупик, из которого не было выхода. Тогда я попытался пойти по другому пути. Здесь возвышенные чувства сменились чувством жалости. Здесь даже природные силы решили положить конец человеческой гордыни. Постепенно подобный образ стал укладываться в моем сознании. Снежная сцена была. Нужно было ее насытить конкретными актерами, каждый из которых должен был исполнять свою роль. Наполеон превратился из императора в несчастного, отчаявшегося человека, бесприютно мотающегося по русским снегам. Французские солдаты стали голыми, с небольшими остатками амуниции и оружия и мелькали обнаженными телами в морозном ветре. Все это соединяла голая фигура Республики со знаменем, неизвестно что делающая в этой толпе. Но самое главное! Вместо наших войск и партизан в этом действии появились наши русские двуглавые орлы. Поначалу они были непонятного птичьего размера со всеми геральдическими признаками. Но потом, по мере возмужания, они стали солдатского роста в шинелях и валенках и стали организующей силой, которая руководит движением французских актеров с Наполеоном во главе. С их появлением сложился весь основной состав участников этого невеселого спектакля. Я стал свободен и мог произвольно гонять Наполеона по этой ледяной сцене, организуя фигуры и тени от них.

***

Явление Наполеона в России – это вид спектакля, где исчезают видения битв, где движения полков, ярость дерущихся стихают и места исторических схваток заменяют

однообразное и бесконечное снежное поле. Эта сцена театра, где появляются странные персонажи-аллегории несколько иронического толка, мало похожие на героев войны 1812 года, но которые, тем не менее, несут в своих образах основной смысл трагедии. Военная слава, военный гений Наполеона тут неуместны, как неуместна отвага и смерть воинов. В развитии событий нет повода для героизма. Здесь происходит осознание пустоты человеческого щеславия. В движении фигур по этой снежной сцене, в их демонстративном сожительстве зритель ощущает всю бессмысленность наполеоновской гордыни. Единство достигается старыми классическими правилами: единство пространства, единством действия и единством времени в том пространстве, где все это происходит. Как в любом классическом спектакле действующие лица исполняют строго определенные роли. Каждое явление, – будь то обнаженная фигура Республики со знаменем, солдаты Великой Армии, двуглавые орлы в солдатских шинелях и валенках, Христос, поднявшийся из темницы и исполняющий роль Русского Бога, фельдмаршал Кутузов, и, наконец, сам император Наполеон, измученный снежными блужданиями, образует тот французский театр в русских снегах, где актеры суетятся, но вся эта суета беспersпективна и окрашена одиночеством великого человека, обреченного на гибель всех своих усилий.

СТАЛИНГРАД

Из серии «Сталинград». 1970-е

Сталинградская битва – это судьбоносный символ прошлой войны. Это самое жестокое испытание России. Я тоже пытался осмыслить и сделать совершенно противоположное тому, что делалось тогда в советском изобразительном искусстве. В моем воображении возникла определенная идеологическая канва всей серии, где должна была проявиться вся античеловеческая сущность этого события. Мне нужно было совладать со всеми тогдашними изобразительными штампами, которые в изобилии торчали отовсюду. Чтобы быть искренним в этой схватке с соцреализмом, я воспользовался двумя вполне материальными источниками, пытаясь которыми я выстроил весь пластический ряд моего Сталинграда.

Первой составной частью были предметы войны – все эти немецкие каски, рваные, похожие на причудливые цветы снаряды, мины, бомбы. Все они были покрыты ржавчиной и пылью забвения и несли в себе следы злой силы, злой энергии. Все эти предметы обрели жизнь в натюрмортах и в процессе развития серии превратились из вполне

натуралистичных и объемных в светящиеся телами объекты, колющие пространство своим рваным силуэтом. Это стало пластическим языком моего Сталинграда.

Вторая составная часть, питавшая мою энергию, мое творчество, была немецкая и наша кинохроника, многочисленные фотографии, исторические труды, мемуары, а также характер вооружения воевавших сторон. Правда, вся эта достоверная информация усложняла восприятие события и очень тормозила процесс выуживания ценных для моего воображения кусков.

И вот из всего этого постепенно стал возникать мой Сталинград.

Возникла он с большими помехами, так как было много желающих исправить мое рисование, указать, как, с их точки зрения, нужно все это делать. Эти люди были назойливы и агрессивны. Официальная критика и пропаганда в этом вопросе были бдительны, и кроме собственных творческих мучений мне пришлось пережить вполне конкретные идеологические притеснения. Но я настоял на своем и проявил упорство и создал вполне самостоятельную цель образов, пронизанных болью и любовью к погубленным жизням и вместе с тем возвышенно звучащих.

Натюрморты из рваных снарядов и касок соединились с кино и фотопечатаниями в единую жестокую метель, невиданную в советском изобразительном искусстве. Прошло время, и я убедился в том, что был прав в своем упорстве, создавая свой Сталинград.

ЖЕНЩИНЫ И ШИНЕЛИ

Когда-то в начале 1970-х годов я увидел одну фотографию времен войны. На ней были солдаты, которые посреди поля стояли без сапог босиком, хотя все были в шинелях. Это было немного несложно, но я запомнил эту сцену. И в 1979 году я начал с того, что сделал несколько эскизов, где среди тех босых солдат появились обнаженные женщины. Они внесли движение в эти композиции. Появился повод для дальнейших вариаций на эту тему.

В 1981-1982 годах появились рисунки, где я снова изображал женщин и солдат. В них женщины как бы в новом качестве. Они примеряют шинели убитых. Это было первое явление, когда обнаженная женщина стала частью моих фантазий, каждый раз возникая в новом качестве. В дальнейшем солдаты исчезли совсем. От них остались шинели, которые превратились в человекообразные фигуры, наполненные воздухом, и повторяли движения женских фигур. Это стал своеобразный танец, увлекающий и пластически бесконечный. Все обратилось в вихрь, который утихал и возникал снова.

Из серии «Женщины и шинели». 1979

О ХУДОЖНИКЕ ВЯЧЕСЛАВЕ ПАВЛОВЕ

На протяжении многих лет я имел счастье наблюдать творчество Славы Павлова, одного из самых ярких, самобытных, таинственных и неразгаданных до конца художников на нашем московском горизонте.

Сейчас, когда жизненный путь мастера завершен, я испытываю по отношению к Славе огромное чувство благодарности за сильные и сложные переживания, которые рождаются при общении с его искусством. Мощная энергия, исходящая от его графических листов, заразительна, она вызывает поток сложных ассоциаций и противоречивых чувств: от восхищения и наслаждения особой, свойственной только ему аскетичной красотой, вырастающей на почве высокой культуры и безупречного вкуса, до удивления перед тайнами выразительности его художественного языка.

Знаменателен, например, тот факт, что Слава, обладая глубоким интеллектом, хорошей школой (кружок ИЗО при Историческом музее, Вера Ефремовна Пестель, «строгановка», студия Нивинского), острым умом, склонностью к философскому осмысливанию пластических чудес древнего мира и почти научным углублением в пластики прошлых цивилизаци-

ства Славы Павлова представляется мне «островом», имеющим свои очертания, свой рельеф, свою береговую линию, свой климат. «Остров» еще и потому, что в нашей художественной среде не так часто встретишь автора, который так гармонично сочетал бы в себе талант и интеллект. Талантов у нас достаточно (все-таки Россия!), а вот людей настоящей глубокой внутренней культуры – мало.

Когда в 2012 году я затеял выставку под названием «Метаморфозы» (она состоялась в выставочном зале МСХ на Кузнецком мосту, 11), мне хотелось показать, насколько глубоко в сознании наиболее талантливых моих коллег укоренилось стремление к поэтической метафоре, погружению в мир фантазий как одному из важнейших элементов художественного мышления, позволяющих заглянуть в неизведанные закоулки нашего духовного мира, нашей психологии. Показать, как поиски на этом пути способны открывать новые грани изобразительной выразительности.

В связи с этим событием я совершился естественно обратился к моим друзьям, замечательному творческому союзу – Алле Шмаковой и Славе Павлову, зная об их прекрасных гобеленах, выполненных Аллой по графическим листам Славы. Редкий пример удачного и гармоничного сотрудничества мужа и жены, не имеющих аналогов в нашей практике.

Эти гобелены стали украшением выставки, ее смысловой и эмоциональной доминантой. Они хорошо организовали пространство зала.

Более темы гобеленов – они звучат, как поэзия: «Фрески вольного воздуха», «Моисей и египетские боги», «Одиссея», «Наполеон», «Зачем я пришел к тебе, Россия...». Были представлены также графические листы Славы Павлова – офорты и литографии.

Конечно, надо отдать должное редкому мастерству, с которым были выполнены гобелены. Алле Шмаковой удалось получить совершенно новое качество: изысканность колорита, цельность и богатство поверхности, благодаря которым от гобеленов исходил особый свет.

Глядя на эти удивительные панно, я сделал для себя важное открытие, я понял, что графика Славы Павлова необыкновенно живописна, она имеет свою тональную

В.Павлов. Звук трубы. Из серии «Фрески вольного воздуха». 1993

композиционную декоративность, свое пространство, свой аромат. Это достигается разными средствами: от сочного, сильного, уверенного штриха в офорте до головокружительных контрастов темных и светлых пятен. Чтобы убедиться в этом, достаточно, например, внимательно рассмотреть серию «Амонтильядо», сделанную по рассказу Эдгара По «Бочонок амонтильядо», на мой взгляд, одну из лучших его серий. Работа над ней продолжалась два года, а последний лист был под номером 176!

Что же касается серии «Фрески вольного воздуха», то в них ассоциация со стенописью прямая – сам художник пишет, что вдохновлялся ферапонтовскими фресками Дионисия. Однако и тут автор, «надышавшийся» евангельскими ощущениями, уходит в свободное плавание по волнам фантазии (островитянин все-таки!), такой поэтичной и изысканной, такой смелой и устремленной в будущее.

Слово «будущее» здесь не случайно. Творчество Славы Павлова автономно, оно не имеет аналогов в нашей художественной практике: он ни на кого не похож, он не похож даже на своих кумиров египтян, греков и римлян. Он не похож на христианское средневековое русское искусство. Он, конечно, пропитан ими и черпает в них силу, но создает нечто свое, новое, яркое и неповторимое.

Все, что создано Славой Павловым (а его наследие весьма значительно), это драгоценная страница в русском изобразительном искусстве, это классика, но только в смысле совершенства формы, но главное, что это неповторимо, и невозможно даже представить себе продолжателей этого направления. Хорошо это или плохо – сказать трудно. Скорее всего – хорошо.

Художник сам дописал последнюю страницу своего творчества и поставил в конце восклицательный знак.

Вадим КУЛАКОВ,
народный художник России,
действительный член РАХ

А.Шмакова. «Зачем я шел к тебе, Россия...» 2004

ций, умудрился трансформировать весь этот огромный материал в свой собственный, ни на кого не похожий и такой современный художественный язык, счастливо избежав стилизаторства и рабского бесплодного растворения в культуре далекого прошлого.

Обладая сильной волей, твердым характером, замечательным трудолюбием, ясной и четкой позицией в отношении добра и зла в искусстве, непримиримостью к иллюзионизму и стилизаторству и, что, может быть, самое важное, интуицией творца, Слава проделывает большую работу по выработке своего индивидуального изобразительного алфавита, с помощью которого он с блеском решает самые разные задачи.

Может быть, именно поэтому иску-

6-я выставка современной графики «Здесь и сейчас» 10.10 – 9.11.2014

На открытии выставки в выставочном зале Ярославского СХ

Прошедшая в муниципальной художественной галерее очередная выставка современной графики «Здесь и сейчас» объединила 35 авторов из Костромы, Москвы, Кинешмы, Ярославля, Нарвы (Эстония). Для экспозиции было отобрано около 140 работ как в традиционных техниках – карандаш, тушь-перо, темпера, так и в печатных – линогравюра, гравюра на картоне, монотипия. Прочно заняла свое место в этом ряду фотография, возможности которой расширили компьютерные технологии. Выставка по сей день существует. В декабре 2014 года она побывала в художественной галерее города Данилова. В феврале-марте 2015 года ее принимал выставочный зал СХ Ярославля. До 24 мая выставка экспонируется в галерее «Красный Мост» (Вологда). На вернисажах в Ярославле и Вологде побывала костромская делегация – художники А. Аханов, В. Тюрин, А. Бекасов, сотрудники галереи Л. Варкова, Е. Громова.

Владимир Тюрин «Лицо». Галерея А3 (Москва) 12-22.02.2015

Владимир Тюрин, выставки которого давно существуют по России и зарубежью, представил свое «Лицо» в столице на площадке галереи А3. Проект, с которым художник работает 15 лет, пополнился новым материалом. Впервые экспонировались работы, которые без сомнения можно отнести к большим удачам автора. Лица близких людей – родителей, одно-

Фрагмент экспозиции в галерее А3

классников, первой учительницы, самого автора в юности, подобно ностальгическим видениям, неожиданно появляются (проявляются?) на знакомых многим со школьной скамьи картах СССР – страны, очертания которой безвозвратно исчезли из современной географии, но не из исторической и культурной памяти. Надеемся, вскоре мы сможем увидеть эти работы на выставке в галерее.

Евгений Трейаль «36 кадров». 29.04 – 24.05.2015

Новое имя костромского фотографа открыли для себя этой весной зрители галереи. Профессиональное сообщество: и художники, и фотографы – также приветствовали и поддержали творческие изыскания автора. Свою первую персональную выставку костромской фотограф Евгений Трейаль назвал «36 кадров», отобрав для этого проекта фотографии разных лет и самой непредсказуемой тематики: это и впечат-

ления, вынесенные из многочисленных путешествий по миру, и вариации на тему костромского моста, и пейзажи, почти сохранившее ощущение водной прохлады и терпкого морозного воздуха. «36 кадров» для автора – определенный этап, свидетельствующий о переходе из любителей в ранг профессионалов. Евгений Трейаль известен своими работами, публикуемыми, прежде всего, в журналах и интернет-пространстве, а также участием в групповых выставках и фотоконкурсах. Экспозицию выставки составили монохромные и цветные фотографии, запечатлевшие, что важно, без использования фотографических редакторов, самые разнообразные стороны реальности. Автора интересует, конечно и прежде всего, Человек – не случайны портреты и просто помещенные и являющиеся частью пейзажа или интерьера одиночные фигурки людей. Драматизм происходящего в кадре лаконично организован композиционным решением фотографа, порой весьма неожиданным, но всегда оправданным сочувствием и сопереживанием.

Павел Беляев «Оттенки дня». 27.03 – 19.04.2015

Свой 60-летний юбилей Павел Беляев отметил персональной выставкой. Экспозиция, вместившая более 80 работ, познакомила с новыми произведениями, созданными за последние четыре года. В своей полубарактной живописи автор, опираясь на натуры впечатления, на природные формы и цвета, создает свое неповторимое эстетическое пространство, превращая живописную поверхность во вместилище сложных понятий и тончайших ощущений. Художник продолжает свои пластические исследования, сопоставляя мир природы с ландшафтом своего внутреннего состояния. Его образы магически привлекательны и не поддаются словесным интерпретациям, а постигаются лишь путем сосредоточенного созерцания, установления собственных духовных контактов.

СПАСИБО!!!

Накануне Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, приятно отметить, что фонды муниципальной галереи совсем недавно пополнились первоклассными произведениями. В декабре 2014 года в коллекции появились работы представителей известной московской династии Волковых – Валерия, Александра, Андрея. Источником пополнения стала и 6-я выставка современной графики «Здесь и сейчас». 9 листов из серии «Постархитектура», экспонировавшиеся на выставке, принесла в дар талантливейший московский художник Клара Голицына. Давний друг галереи московский автор Валерий Бабин подарил 3 литографии, одна из которых «Татарчонок, лошадь и снег», появившись на обложке каталога и афиши, стала эмблемой выставки.

5 работ выдающегося художника Олега Кудряшова появились в собрании благодаря дружбе с коллекционером, издателем, автором выставочных проектов Юрием Петуховым. После недавних персональных выставок внесли свой вклад и костромичи Александр Аханов и Павел Беляев. Галерея от всей души благодарит всех, кто помогает собирать коллекцию современного искусства и желает художникам дальнейших творческих успехов.

Принимаем благодарность авторам, пожертвовавшим свои работы для лотереи, прошедшей в галерее 16 мая во время акции «Ночь в музее». Это А. Аханов, А. Бекасов, П. Беляев, В. Иванков, А. Мариев, А. Мухин, Б. Смирнов, М. Бекетов, А. Еремин, А. Олейникова, М. Медведева, О. Швейцер, М. Гордиенко, Е. Трейаль.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ПОСТОЯННОМУ СПОНСОРУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ИД «ЛИНИЯ • ГРАФИК • КОСТРОМА»

ГАЛЕРЕЯ

Адрес галереи Пл. Мира, 2 Тел. 51-64-45
E-mail: kosgallery@yandex.ru
Электронный вариант газеты: <http://kosgallery.ru/gazeta.html>

Номер подготовили: В. Пряников,
Е. Громова
Тираж 500 экз.

Газета отпечатана
в ИД "Линия График Кострома"
тел. 54-75-11