

ГАЛЕРЕЯ

НОЯБРЬ 2014 № 4

ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ХУДОЖНИКИ ВОЛКОВЫ

Муниципальная художественная галерея продолжает знакомить зрителя с творческими семьями России. В этом году у нас в гостях знаменитая династия художников Волковых. Выставка открыта в галерее с 15 ноября по 14 декабря.

Жанр семейной выставки, при всей своей традиционности, не так прост, как может показаться. Помимо очевидности «группового портрета» этот проект подразумевает возможность целого ряда различных прочтений - в зависимости от своего рода «настроек» зрительской оптики. Смеющаяся точку фокусировки, можно поочередно воспринимать каждого художника и как самостоятельного автора, и как носителя фамильной традиции, а переход к более широким обобщениям – соединести частную, семейную, историю с общим потоком времени, затрагивающим каждого, включая зрителя. Выставка трех поколений семьи Волковых представляет четырех художников – основателя династии Александра Николаевича, получившего мировую известность как «Мастер «Гранатовой чайханы» (1886–1957), его сыновей Валерия (р.1928), Александра (р.1937) и внука Андрея (р.1968). □

Как правило, когда заходит речь о художественной традиции, прежде всего, ищут формальное сходство, то есть набор внешних признаков, позволяющих безошибочно классифицировать автора, но такая схема плохо применима к явлению «Школа Волкова». □

Дневники Александра Николаевича дают лаконичные и точные определения, помогающие понять его художественный метод: «Движение – жизнь. Остановка – смерть». Проходя через различные течения в изобразительном искусстве, он в каждом добивался предельной выразительности. Будь то символистские поиски начала XX века, футуризм или кубизм, обращение к новой фигуристичности или живописи старых мастеров, Волков, прежде всего – неповторимая личность. В этом заключена главная отличительная особенность его школы - это непрерывное становление, «осуществление» художника на протяжении всей его жизни, при непременном сохранении внутренней независимости. Об этом говорит еще одна, принципиально важная автобиографическая запись - «Рабом никаких направлений не был». □

Волковский подход в обучении заключается, прежде всего, в работе над умением видеть, чувствовать и строить пластическое высказывание, а не в безлично-универсальном указании что и как изображать “грамотно”. В своем роде, его метод был антитезой к негласному установлению, сохранившему в профессиональной среде живучесть и по сей день – «Сначала научись, а потом занимайся творчеством». Будучи органически свободным человеком, Волков строил профессиональные отноше-

А.Н.Волков. Сегодня мне 60 лет. 1946

ния с учениками, раскрывая их способности, выявляя сильные стороны, поддерживая индивидуальность каждого; именно поэтому его школа так многогранна.

Валерий и Александр с детства понимали, что путь художника труден и не приносит особых дивидендов. Им вместе с мамой Еленой Семеновной Волковой пришлось стать опорой для отца в трудные годы, когда он, обвиненный в “формализме”, оказался в изоляции, лишенный общения, преподавания, практически без средств к существованию.

Сыновья вспоминают, что отец не делал из них вундеркиндов, не приучал с ранних лет к профессиональным занятиям и только с момента поступления в художественное училище стал давать им профессиональные советы. В дальнейшем Валерий кроме художественного получил также искусствоведческое образование в Ташкентском государственном университете, а Александр продолжил начатые в училище занятия скульптурой и отправился в Москву, где окончил “Строгановку”.

Внук Андрей, сын Александра, в детстве рос так же свободно, посвящая рисованию ровно столько, сколько хотелось; лишь убедившись в серьезности своих намерений и получив необходимую профессиональную подготовку, поступил и окончил “Строгановку”.

Каждый из этих художников глубоко впитал традиции родоначальника династии, и каждый независимо ищет свой путь, выражая свое понимание картины мира.

Валерий – полностью погруженный в цвет, энергичный, экспрессивный, мастер-

ски владеющий краской. Младший брат любит сравнивать его с тореадором, выходящим на арену искусства – но не в качестве участника кровавого представления, а скорее как оперного героя, маэстро, побеждающего виртуозностью своего исполнения.

Александра принято считать более лиричным. Возможно, это связано с его скульптурной практикой - работа с тяжелыми материалами: камнем, глиной, металлом дает особую уверенность в своих силах. Это позволяет ему в живописи не навязывать зрителю исключительность своего взгляда, предлагая иную, более спокойную, созерцательную интонацию. Он приглашает зрителя в мир тонких переживаний, считает, что живопись в первую очередь должна нести радость бытия.

Андрей, художник уже XXI века, в своей работе приводит картину к качеству объекта, сознательно прибегая к максимальной лаконичности. С одной стороны, он редуцирует выразительные средства, с другой – стремится к глубокой разработке живописной поверхности, стараясь создать работы, взаимодействующие с окружающим их пространством и светом.

Выставки династии проходили в Москве, Ташкенте, Вашингтоне, Нью-Йорке. Работы художников Волковых находятся в крупнейших национальных и зарубежных музеях, значимых частных собраниях.

**Александр ВОЛКОВ
Андрей ВОЛКОВ**

Валерий Волков. Два клоуна. 1963

**6-я выставка современной графики «Здесь и сейчас».
Кострома, Кинешма, Москва, Ярославль, Нарва (Эстония).
10.10 - 9.11.2014**

В нынешнем году Триеннале с вполне свободной для вдохновения темой объединила тридцать пять авторов, каждый из которых смог определить для себя, как выявить наиболее актуальные контексты восприятия «здесь» и «сейчас» в своем творчестве. Для экспозиции выставки было отобрано более 140 работ. Осваивая эту территорию презентаций, можно было подробно рассмотреть, как самые разномасштабные творческие индивидуальности показывают «настоящее время» искусства.

Раздел уникальной графики вместили все многообразие разновидностей станкового рисунка и его технического выполнения: карандаш, тушь-перо, а также акварель, пастель, гуашь, темпера и смешанная техника. Эти законченные станковые произведения, в свою очередь,

празднования 300-летия Дома Романовых» (2011) Сулаймана Кадыбердеева. Натюрморты Михаила Кораблева насыщены предметами-знаками и аллегорическими намеками. Ольга Волкова в серии акварелей «Грибы» (2014) иронизирует на тему демократии как явления. Погружает в фантасмагорию жизни Александр Аханов в «Семейном портрете в интерьере» (2013) и «Сне о чем-то главном» (2013).

Персонажи Ольги Швейцер из фантастического мира, который они населяют, запоминаются убедительностью и правдоподобностью своего существования. В портретах-стилизациях 2014 года «Мальчик с рыбой», «Девочка с птицей», «Увертюра» можно отметить изящество, простоту, ясность и виртуозность рисунка, когда каждый штрих обнажен.

Соединили воедино художественно-смысловые парадоксы с безоглядной прямотой высказывания Игорь Ермолов в цикле работ «Кухня Питера Гринуэя» (2014).

Печатная графика, представленная авторами на выставке «Здесь и сейчас», - это линогравюра, монотипия, цветная гравюра, а также фотографии с использованием компьютерных технологий. Философски осмыслиенный мир, чуждый натуралистической описательности предстает в линогравюрах Валерия Бабина на «Лейзаж с руинами» (2011) и «Татарчонок, лошадь и снег» (2011). Напряженный ритм линий в гравюрах на картоне Александра Мариева «Крыши Парижа» (2014) и «Париж. Монмартр» (2014) воссоздал пространство парижских улиц. Метафизический контекст и уравновешенность элементов изображаемого присутствуют в фотографиях Игоря Груздева.

Следует отметить сюжетную завершенность и сложность содержания фотографий из серии «Четыре стихии» (2014) Надежды Прониной. Возможность отклониться от социально-политического контекста в универсальную значимость использует Юрий Галыбин в серии монотипий «451 градус по Фаренгейту» (2014).

А.Мариев. Крыши Парижа. 2014

представили не только ассоциативность видения авторами реальности, но и сложность поставленной изобразительной задачи.

Свободная импровизация характерна для выполненных темперой монохромных работ Андрея Кима «Я» (2014) и «Сумерки» (2014). Композиция как драматургический принцип организует лаконичное сочетание треугольников и угловатых линий в проекте «Диалог линии и формы» (2014) Аси Сукмановой.

Сергей Медведев в пастелях «Три картофелины. №1» (2013), «Рыба и картошка. №3-4» (2013) предлагает строгую сдержанность цветового решения, а также деформированное, несколько транспонированное пространство.

Быстрый, натурный рисунок, доносящий первое впечатление, представляет Сергей Савосин в работах, созданных в 2012 году на пленэре в Карелии («Карелия. Тамбиза», «Попутчик»).

Скрупулезное, подробное изобразительное решение панорамы города представлено во фрагменте полиптиха «Панорама Костромы 1913 года в дни

А.Аханов. Сон о чем-то главном. 2013

Выставка современной графики «Здесь и сейчас» стала не только про странствием для графических экспериментов и творческих поисков, предъявленных в своих новых произведениях художниками из разных городов России, но и дала возможность увидеть представленные в рамках Триеннале проект известной московской художницы Клары Голицыной «Пластические партитуры» и выставку графики Олега Кудряшова из коллекции московского галериста Юрия Петухова.

Надия БИТКОЛОВА

На открытии выставки

«ПОЧУВСТВОВАТЬ СКУЛЬПТУРУ КАК ЖИВУЮ ТКАНЬ...»

ИЗ ДНЕВНИКОВ ВЛАДИМИРА СМИРНОВА

Все сказано и определено. Все сказано многоократно. Все просто и ясно предложено, все видимо, как видимы на фарфоровой белой тарелке ягоды, что горстью положены в нее. Так почему же предсказания эти мы не берем в жизнь свою? Почему множество причин нам любо сказать в оправдание свое, когда не созидаем, когда завтра успеем. Да, спешить нельзя – дерево должно созреть, но если видишь, что созрело – надо просто зафиксировать, создавая свою мечту, надо быть готовым к этому усилию, ибо это усилие еще и радость для художника, потому как конечный результат живет, обращаясь к миру мыслями художника, рождается автономная субстанция, наделенная сообщать другим новую информацию на Земле. Ее просто как росу на траве собрали среди всего созидающий, чтобы поделиться с людьми этим Божиим промыслом. 6/IX-98

Вновь не нахожу возможности подойти к портрету [«Джоконда ХХ века»]. Вновь ввязался в заказ «строительный».

Никого и никогда это не будет интересовать – только одна цена времени, возможность жить вместе с работой, возможность продвигаться к ее определенному свершению. 7/IX-98

Открыл портрет. Работа идет нормально, идет строительство, идет программное решение – меня устраивает этот ход мыслей. 14/IX-98

Работа в глине готова к формовке – 10 месяцев ей потребовалось, чтобы стать. 20/IX-98

Открыл работу «Джоконда». Смочил глину. Иду к ней, зная – это серьезный разговор, это усиление предыдущих решений. Предстоит завершать спокойно и ясно. 11/XI-99

Мама плохо себя чувствует. Ходим ухаживать, кормить. Дочка повредила позвоночник – прокатилась с ледяной горки. Не завершил (заказанную банком) работу. В мастерской все ждет меня. Идет внутренняя работа, идет рождение нового качества.

На Волге солнце. Храни, Господь, жизнь нашу! 18/II-99

Чувство профессионализма и чувство необыкновенного желания должны сомкнуться и определить все. 21/II-99

Смотреть на жизнь в целом. Видеть ее в завершении, видеть ее и после смерти. Этот взгляд со стороны надо держать в себе, надо учиться этому величавому покою, надо принять это как дар своему бытию.

На Волге свет, чуть ледяной наст радостно сверкает. 26/II-99

Все ждет меня в храме. Много мне сказано! Искрится снег на Волге. 1/III-99

Сегодня открою «Джоконду», сегодня у меня с ней разговор. 7/III-99

Входить в одну и ту же реку... И все же работу надо вернуть в сегодняшнее мое строительство. Надо вести и не выпускать из рук,

иначе все изменяется, иначе конфликт встречи с работой может изменить первое решение кардинально, надо все же уметь спокойно завершать проект, надо вести его к согласию и утверждению с начальной идеей. Очень долго работу трудно вести, уже больше года идет с ней разговор.

8/III-99

Назову откровением чувство верования в пластику. Это – утверждение, это свобода, это счастье.

9/III-99

Вчера развернул «Знак». Срезы глины остановили меня, и появилось желание зафиксировать это в гипсе. Работа наклонилась и все же ее новое продолжение, верно, состоится. 12/III-99

Эстетика ушедшего и пришедшего вновь в этот мир.

Это эстетика Земли и Неба, это эстетика смерти и вечно нового, трагедии и радости, это эстетика прошлого и будущего.

7/X-99

Конец октября, чуть изморось, достаточно тепло. Формую усилия двух лет. 27/X-99

Работа заформована, масса гипса выразительна. Это пластика чувств, вот так именно слепить в глине. Подобная лепка – это тоже программа. И все же так и не слепить. Надо задумать композиционно и вести ее гипсом, ибо этот язык – след импровизации неведомых случайностей, но учиться у этого надо. 27/X-99

Сегодня еще доводить работу.

На Волге появляется первый лед, еще вода качает его слегка, он напоминает разбитое стекло, которое будет соединено в большое... 8/XI-99

Меня зовут мои эскизы – это радость. Я не могу от них отказаться – мне еще все предстоит! 10/XI-99

Джоконда ХХ века. 1997-1999

Трагический мотив. 1997

После формовки работы я «ушел» из храма-мастерской. Надо прибираться и начинать новое. Не могу, не могу в храм войти! Перед огромностью дел не хочется даже шевелить пальцем, хотя понимаю, нужна бодрость созидания.

11/XI-99

Работа отформована в гипсе. 15/XI-99

Работе посвящено 2 года времени. Это та работа, которую я назвал «Джоконда ХХ века». Этот лейтмотив сопровождал меня все это время. Этую работу, думаю, уже можно назвать «программной» – это не случайность, это строительство. 13/XII-99

Эскиз в рисунке «Человек в колпаке и конь» будет еще искастся. Хочу делать импровизацию, но эта импровизация должна быть программой. Вариантов может быть несколько, но мне нужен вариант моего сегодняшнего мироощущения.

Думаю, в нем должно быть бесстрашие дерзости – надо найти, почувствовать эти прикосновения к глине – там может быть и печаль, но созерцающее мажорное начало хотелось бы остановить пусть на мгновение, и мне придется идти к этому чувствованию, мне придется каким-то образом «построить» эту импровизацию – мне предстоит это высказывание.

20/XII-99

Пришел готовить место под работу.

На Волге солнце. Стал ходить опять по прекрасному белому пространству. 25/XII-99

Жизнь – это путь к смерти, если она не наполнена творчеством. 25/XII-99

Если открывается свет – не беги от него.

Надо научиться быть в «программе», надо чувствовать этот постоянный ток созидающей энергии.

4/I-2000

Вновь хочется начать рассказ об Аполлинере. Считаю последний большой вариант с идеями кубизма – это лишь прохождение, приоткрытие пластическое к пониманию «Аполлинер». Другое желание начать композицию двойного портрета «Кокошника и человека в колпаке». Третье желание сделать «Человек и конь». Надо подвигаться к этим желаниям! 15/I-2000

Материал подготовила В.ПРЯМИКОВА

Продолжение следует

*Продолжение. Материалы публикуются с №2 2004

**Владимир Смирнов «Сад Поэта»
Скульптура, графика
11.09 – 11.11.2014**

«Сад Поэта» Владимира Смирнова «расцвел» в Вологде в галерее «Красный Мост», с которой нас связывают давние творческие и дружеские отношения. Это один из наиболее серьезных показов творчества нашего талантливейшего земляка за пределами Костромы. В Вологду отправились 12 скульптур и около 70 рисунков из фондов галереи. В залах галереи экспозиция обрела новое звучание: в «Саду» появились оригинальные цветочные композиции, созданные художником-флористом Еленой Антипиной. На vernissage прозвучала музыка в исполнении выпускницы Петрозаводской консерватории флейтистки Ксении Кучерук, стихи Владимира Смирнова читала актриса ТЮЗа Яна Лихотина. Творчество ВСмирнова вызвало интерес у многих зрителей. Не случайно в книге отзывов появились очень приятные для нас строчки. Вот некоторые из них: «Очень рады. Выставка «Сад Поэта» привлекла нас своей лаконичной графикой, скульптурами и стихами. «Сад Поэта» - именно сад в котором отдаешь душой и телом. Желаем, чтобы костромские художники и поэты чаще посещали нашу прекрасную Вологду и галерею «Красный Мост» (Е.Н.Сергеева, Т.А.Аносова, Н.П.Даниленко. 11.09.2014); «Для меня выставка – открытие художника, его имени, боли, души, тонкой организации, противоречий в сердце. К сожалению, раньше не знала о Смирнове. Вероятно, всему свое время... В Петербург увезу в память вашу замечательную выставку» (7.10.2014); «Очень необычная выставка «Сад Поэта». Чувствуешь боль и страдания человека, посвятившего себя искусству... Нам, привыкшим радоваться и скрывать свою боль, понять трудно. А надо бы...» (16.10.2014).

**Евгений Морозов. Антон Репин
«Годы тишины». Фотопроект
13.09 – 5.10.2014**

В муниципальной художественной галерее был представлен фотопроект, который кроме художественной составляющей имел и актуальное социальное значение. Молодые костромские авторы Антон Репин и Евгений Морозов назвали свою выставку «Годы тишины», отобрав для экспозиции фотографии 2011-2014 гг. Все начиналось как туристические походы группы друзей, которые начали исследовать Костром-

скую область (в основном Сусанинский, Парфеньевский, Буйский, Галичский и Чухломский районы) и в процессе путешествий анализировать то, что видели – брошенные поселения, многие из которых уже не обозначены на современных картах. В фотографиях Антона Репина и Евгения Морозова запечатлены горькие наблюдения: «В 30-40 километрах от города – бедствие: видны улицы, вернее, их очертания, по крышу в траве стоят дома. Заходишь в них – там предметы обихода, рубанок, которым никто не пользуется, дрова в печке, висят одежда на вешалках... Как будто люди не собирались уезжать и вдруг моментально исчезли. Все осталось на своих местах. Это завораживающий

(совместно с ВСмирновым) 2013 года. По его мнению, «пастель уникальна. Совмещая в себе свойства и материала, и инструмента, пастель позволяет широко использовать различные технологические приемы, экспериментировать без ущерба содержательной наполненности изображения». Автор делился со студентами своими находками, открытиями «ноу-хау». В процессе свободного общения с аудиторией, которая затаив дыхание наблюдала за действиями художника, происходил магический акт рождения двух новых работ.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

18 мая в галерее в рамках ставшего традиционным праздника «Ночь в музее» состоялась беспроигрышная художественная лотерея. Этую акцию галерея проводит уже второй год. Разыгрывались оригинальные произведения костромских художников, книги и буклеты, сувениры. Приносим искреннюю благодарность художникам, предоставившим свои работы на благотворительной основе. Это Александр Аханов, Александр Еремин, Александр Королев, Алексей Мухин, Анна Олейникова, в этом году к ним присоединились Александр Бекасов, Сулейман Кадыбердеев, Александр Мариев, Мария Теплова, Владимир Тюрин, Игорь Груздев, Михаил Гордиенко. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в целях популяризации произведений современного искусства.

момент, когда входишь в дом и слышишь звенящую тишину, видишь пыль в солнечном свете. И никого нет». На фотографиях зрители видели одиноких стариков, которые еще живут в заброшенных поселениях, и руины храмов. Фотопроект «Годы тишины» - документальная часть материала книги о человеке, который покинул свою землю. Эту книгу Антон Репин и Евгений Морозов планируют написать впоследствии, а также передать фотоматериал в Костромской областной архив.

ОБУЧАЕМСЯ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

11 октября в рамках работы 6-й выставки современной графики «Здесь и сейчас» мастер-класс провел один из ее участников – известный московский художник Игорь Ермолов. Это далеко не первая встреча автора с молодежной аудиторией в муниципальной галерее. Пастель – излюбленная техника художника, которой он виртуозно владеет. Игорь Николаевич был инициатором и организатором межрегионального проекта «Академия пастели», который представлялся в Костроме в 2003, 2004 годах, участник проекта «Большая пастель»

После ухода из жизни скульптора Владимира Смирнова в марте 2003 года галерея начала сбор средств на памятник на его могиле на Костромском кладбище. Собранные деньги позволили установить памятник в июле нынешнего года. На плитке стихов самого скульптора, которые поразительно тонко и точно отразили смысл жизни художника, цельность его натуры, абсолютную поглощенность процессом творчества.

«Все дни едины –
И первый, и последний.
И всех рисунков нить одна,
И всех скульптур начало и движенье
Душа сама ткала».

25 мая 1994

Галерея выражает благодарность всем, кто внес посильный вклад в это добровольное дело.

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

ГАЛЕРЕЯ

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

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

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